RotoVision

商业摄影布光圣经

(英) 卡尔文·泰勒一豪 著
王 琅 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS
時尚 TRENDS

VISIT…

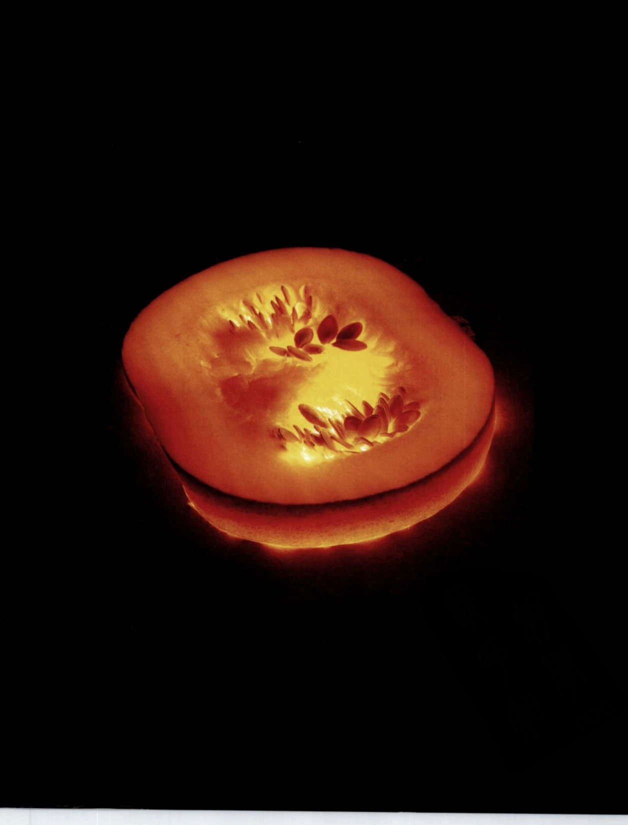
LANZAROTE Caliente.COM

商业摄影布光圣经

（英）卡尔文·泰勒-豪　著
王琅　译

人民邮电出版社
北　京

谨以此书献给我的父亲和母亲，特别感谢父亲持久的耐心和智慧，感谢他在我幼年时传授给我的知识，足以让我在今天充满自信并成为一个坚强的人。



图书在版编目（CIP）数据

商业摄影布光圣经 /（英）泰勒-豪著；王琅译. --
北京：人民邮电出版社，2010.10
ISBN 978-7-115-23125-3

I. ①商… II. ①泰… ②王… III. ①摄影照明
IV. ①TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第115885号

The Studio Photographer's Lighting Bible:
Copyright © Roto Vision SA 2007

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without permission of the copyright holder.

内容提要

本书是摄影师卡尔文·泰勒–豪影棚布光技术的精华。本书对不同种类的影棚布光方法进行了详细介绍，它会告诉读者在影棚拍摄不同物体的基本用光技巧，还提供了实用的窍门帮助读者避免可能出现的意外。

本书提供了大量的、种类丰富的影棚布光案例和完美的技术解读，它将成为摄影师和摄影发烧友的案头挚爱。

商业摄影布光圣经

◆ 著　[英] 卡尔文·泰勒—豪
译　王　琅
责任编辑　黄汉兵
执行编辑　王春泓

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街14号
邮编　100061　电子函件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：12　2010年10月第1版
字数：77千字　2010年10月北京第1次印刷
著作权合同登记号　图字：01-2010-3988号

ISBN 978-7-115-23125-3

定价：89.00 元

读者服务热线：(010)67132705　印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

目　录

前言 8

拍摄对象&拍摄类别

人像 13

美女 14
秀发 16
儿童 18
儿童肖像 20
家庭人像合影 22
妈妈&宝宝 24
经典人像 26
创意人像 28
标准人像照明 30
话题：化妆师 32

宠物 35

猫 36
狗 38
鱼&水生生物 40
爬行动物 42
话题：助理 44

食物&饮料 47

炖菜 48
烧烤 50
汤品 52
葡萄酒杯 54
醒酒器 56
苹果派 58
培根、鸡蛋&黄豆 60
冰淇淋 62
沙冰饮料 64
豆瓣菜汤 66
话题：食物造型师 68

产品 71

邮资机 72
野餐篮 74
护发品 76
旅游宣传册 78
发用定型产品 80
身体护理套装1 82
身体护理套装2 84
皮革日记本 86
冰箱 88
科学仪器 90
电信控制设备 92
话题：艺术指导 94

静物 97

芦笋 98
木头人 100
白色百合花 102
火鹤花 104
小提琴&蝴蝶 106
弦乐组合 108
艺术家的颜料 110
南瓜 112
写字台 114
报纸中的鱼 116
男性身体 118
排笛 120
话题：道具制造师 122

拍摄诀窍

玻璃&反光面 127

皮革&金属 128
混合材料 130
玻璃瓶 132
不锈钢 134
丝绸 136
拉丝金属 138
不锈钢&奶酪 140
磨光的铝 142
玻璃药瓶 144
锈金餐具 146
香水瓶 148
话题：为展览照明 150

创意技巧 153

气泡 154
浅景深&过度曝光 156
阶段曝光&闪光 158
水中静物1 160
水中静物2 162
星芒 164
打造背景 166
巧妙利用反光 168
话题：为剧场照明 170

发亮的表面 173

瓶装水 174
烛光及其反光 176
瓦楞纸 178
镀银 180
透明的玻璃瓶&液体 182
纸、卡片&布 184
混合材料&材料面 186
话题：为电影照明 188

动态 191

动感模糊1 192
多次曝光 194
慢门&闪光 196
动作同步 198
动感模糊2 200
阶段性动作 202

PDG

话题：为音乐会照明 204

近距摄影 207

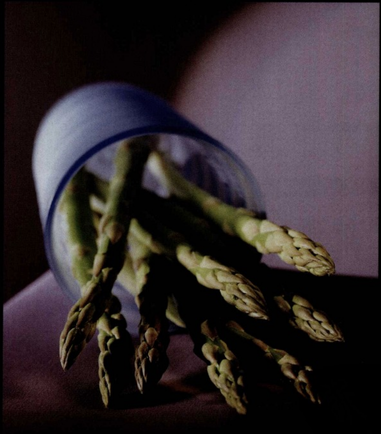
颜色对比 208
突出细节 210
逆光照明1 212
聚光灯侧光照明 214
漫射光 216
顶光照明 218
强光&阴影 220
逆光照明2 222
话题：为电视&录像照明 224

最优方法&资源配置

挑选并设计一间工作室 228
良好的工作方式 234
摄影的未来 238
关于作者 240
致谢 240

PDG

前 言



我的摄影生涯始于1976年。那时商业广告是刚刚兴起，创意十足的新生事物；摄影报酬颇丰，摄影师拥有大把的机会，其魅力令人无法抗拒。从那以后我几乎消磨掉大半生的时间，让自己泡在由四面白墙，一块灰色地板和一块白色天花板组成的小世界里。那是个没有窗户的地方，光线微弱，几乎与世隔绝。“你是个犯人吗？”人们或许会问。不是，我是位影棚摄影师！为了弄清这怪家伙的真实面目，请参考以下两个定义。工作室（Studio）：一位画家或摄影师工作的地方。勤奋（Studious）：努力钻研，刻苦学习；讲究和注重细节。

我可不想让本书变成使读者昏昏欲睡的教科书；反之，我希望本书讲解深入彻底，信息含量丰富，是对目前摄影师广泛使用的主要布光技巧的有趣挖掘。它不但会告诉你在摄影棚拍摄不同物体（从拍摄冰淇淋到香水瓶，再到人物肖像）时基本的用光技巧，还提供了有用的窍门帮你避免可能出现的意外状况。

本书将会对如今不同种类的布光技法进行全面介绍，包括：不同类型的连续光源，大量的灯罩和反光板，电子闪光灯的优点，使用大画幅胶片相机的摄影师与数码摄影师的不同需求等。此外，本书还会介绍如何使用自制灯罩，以及如何巧妙运用日常事物进行光线的传播或反射。这些都非常有趣，它们能点燃你创作的欲望和探索的激情，让你充满DIY的精神。

摄影是靠光源与光位所决定的，并将艺术性与技术性融为一体的产物。通常，一位摄影师通过用光建立其风格。可以说，用光方式是他们独特的笔迹：无从模仿。摄影的本质即是光。光创造出效果，少了它就无法创作出一张照片，因为光是透过镜头后照射在CCD传感器或胶片上的。这些感光元件对光照强度与光量很敏感，并由此形成图像。过程就是这么简单。摄影室提供了可控的环境，摄影师可以在其中操控光线；而且在技术和创作上完全自由，可以尽情地表现拍摄对象并将所营造的氛围传递给观者。摄影师可以让它显得破旧，也可以让它变得时髦和美丽。最后的成品充满了无数的可能，摄影师总是在追求完美的用光。

影棚摄影师应具备细心和谨慎的优点，考虑事情要周全，具有良好的规划能力，并追求更高的影像质量。他们拥有充分的创作自由去实现心中的拍摄想法。如今，大量灯罩和反光板的供应让这变得更加容易。我们面临着太多的选择，当你学习正确的使用摄影器材时，要大胆尝试，了解其原理，你的创造力会告诉你：没有约束和界限。直到今天，每次走进摄影棚我仍按捺不住自己的激情。我在音响中放入一张唱片，打开影室的灯，当光充满整个房间的时候，那感觉真是棒极了！

拍摄对象
&拍摄类别

人像

人像摄影是一种传统的摄影类别。一幅人像可以拍得很正式，也可以很随意。其中，后者在近几年中已成为摄影师更普遍的选择。无论你选择哪种拍摄方式，都需运用相同的基本布光法则。外表的正式和随意都是由模特的面部表情，或者说，由他们的穿着所决定。恰当的风格取决于人像拍摄的目的，而这需要你在拍摄前就和模特（或客户）进行沟通。如果你在为一份企业责任报告拍摄人像，则需要拍得正式；而随意有趣的拍摄手法或许更适合挂在墙上的肖像照或一张故事性的图片。

人像摄影师需具备最重要的能力，就是让拍摄对象感到彻底放松和自信。摄影师的沟通能力很重要，无论拍摄时间有多短，两者间的私人关系必须快速建立起来。施展你的魅力，讲几个好玩的笑话，你们之间相处得越融洽，拍摄对象就越配合。很多次，朋友都说观看我拍摄人像收获非常大！

面孔，是人们进行初次交流的窗口。在刹那间通过注视对方的眼睛或瞥见的笑容来判定他们的心情，由此燃起我们内心的情感，从而决定了该以什么方式与对方相处。为了能预见拍摄对象下一秒的面部表情，或恰到好处地捕捉到他们的笑容，这的确是值得培养和训练的技能。

没有哪两张面孔是一样的。情绪、心情、性格，都反映在一个人的脸上。拍摄对象那短暂的一瞥，那笑容，那双眼闪烁的光芒都被胶片捕捉到，立即按下的快门会将这些奇妙的时刻永久记录。正是解读面孔的能力成就了一位真正优秀的人像摄影师。

美女

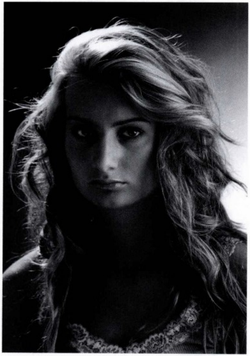
拍摄美女时，光线是至关重要的因素。或许拍摄对象是一位专业模特，习惯于摄影室及其所有的灯光和设备。这当然会让你的工作变得更容易，但你需要让拍摄对象与摄影师间的关系形成互动。

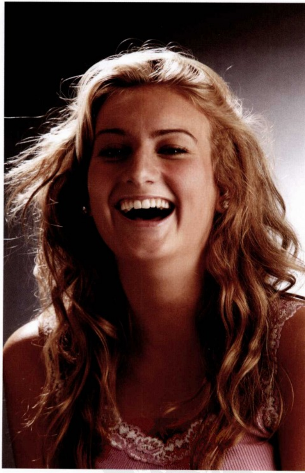
在拍摄前我总是尽可能和模特在电话中进行交流，以便于让彼此更加熟悉。如果模特自己准备衣服，我会在电话中谈及所需要的服装或所谓的“戏服”。通常，让他们穿得少些或者不上妆，这样可以让我从头开始造型。如果没有发型师在场，我也会告诉模特需要把头发弄成什么样子。如果是为化妆品或护发产品的客户拍摄，发型师和化妆师都会被预约到场。

模特面部的形态，很大程度上决定了拍摄对象时的用光方式。在模特到达影室前，准备好基本的人像照明设备。这会使你在模特到达后有时间与她交谈，从而让她放松。这个时候，仔细端详和研究她的面容，留意瑕疵，鼻子的形状，以及她身上的优点和缺点。但决不要把这些告诉她。最后就是让模特进入状态。这的确是一个妙方，相信我。

你团队中的每一个人要对最终的拍摄效果心中有数，并共同朝着这个目标努力。当然，化妆师、艺术指导和其他任何与拍摄中视觉形象相关的人也应该被包括在内。在拍摄时，注意所使用的化妆品，仔细观察并提出建议。要知道，一位好的化妆师兼发型师，总能让摄影师全神贯注于拍摄工作本身。毕竟，这是团队合作。

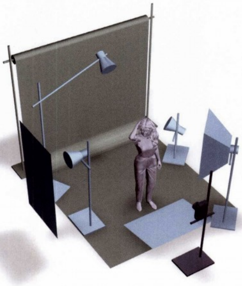
运用你的视觉感受力，开始计划如何调整灯光设置。由于已经完成了基本的设置，你将有大量时间去选择一个合适的背景，使其与模特头发的颜色和服装相搭配，并选择恰当的布光方式。随着化妆师工作的完成，这些也应当随即做完。整个过程会花费几个小时，甚至更多的时间。如果你的拍摄基于一份明确的拍摄大纲，确保你选择的背景和风格符合客户的要求。模特、化妆师和发型师的价格会很高，相信你一定不愿意重复拍摄。拍摄一张成功的照片最终秘诀就是：永远对模特和化妆师以礼相待，为他们准备充足的食物和水，你会拍出一些很不错的照片。





秀发

我应一家知名的护发产品公司之邀，为棕色头发的模特拍摄新的发色。我想表现出使用护发产品后，其头发的丰富性和层次感。客户想让照片中的模特与观众形成互动，并吸引观众的注意。照片可能会被用于产品销售点的宣传广告或者宣传单上，也可能用于报刊杂志广告中。我约了化妆师，客户提供自己的发型师，模特在拍摄前参观了产品的技术中心并将头发染好颜色。这意味着在拍摄当天，我们只需做好发型和化好妆。



技术

首先布置主光，我将一个柔光箱放在场景的右前方为主体照明。将一盏发型灯（装有中等蜂巢板和挡光板以防止杂光射入镜头）架在模特后上方，从背后以强光照射模特的头顶，这就形成了反差且突出了头发颜色的层次。在场景左侧距模特3m（10英尺）处放了一块白色反光板，用一盏装有反光罩的灯照射它，反射出的光形成模特右脸的辅助光。接着，在她身前脚下放了一块白色反光板，朝向她的下巴底部补光。我选了一张灰色的背景纸，在右侧离背景1m（3英尺）处，用一盏装银色反光罩的灯以30°角照射背景。这样布光是为了制造比主光多加1.5挡曝光量的闪光。为了让模特在运动中仍聚焦清晰，采用了1/200s 的快门速度。此外，闪光灯的速度也关乎抓拍的效果。和往常一样，我使用遮光罩（你也可以用黑卡纸或遮光板）避免镜头眩光。

150mm镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 大型柔光箱100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 吊臂架和灯架支撑的装有中等蜂巢板的发型灯
- 挡光板
- 装反光罩的灯×2，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 大型白色反光板，2.5m×1.2m (8英尺×4英尺)
- 白色反光板，100cm×50cm ($3^{1}/_{4}$英尺×$1^{1}/_{2}$英尺)
- 灰色背景纸

PDG

儿童

"决不与儿童或动物合作。"——是很真诚的说法！

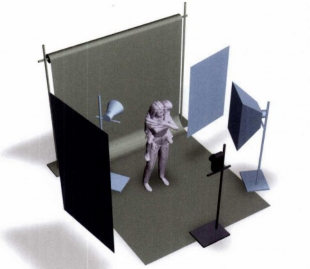
我可以就此结束这一章，但如果你有足够的耐心，可以尝试给孩子拍一张真诚、轻松的照片，再继续阅读本章。如果你没有耐心，就还是拍静物吧！

孩子的天性无法预料，他们就像即将喷发的活火山，但如果你能以正确方式安顿好一切，他们可是镜头前不可多得的拍摄对象。成功的关键是在他们到达影室前就布好光，因为他们可没有耐心站在那里等着你把灯摆好。一定要在他们在场的情况下做最后的调整和测光工作；实际上，我利用这段时间获取孩子们的信任，给他们看不同的灯、讲笑话，和他们做游戏。如果他们信任你并感受到了其中的乐趣，拍摄就会很顺利。只要条件允许，在拍摄前尽量选好他们的服装。鲜艳、混搭的颜色会让最终的照片看起来与众不同。如果你无法在拍摄前选服装，让家长带一些来，这值得花上点时间选择。准备些糖果和有意思的玩具，也是有用的一招。但需要注意，你的拍摄时间很有限。一般来说，你只有一个小时的拍摄时间，不会有更多。奇怪的是，很多时候我最好的照片大概是前六张。后面的照片我必须非常努力地拍摄，让孩子慢慢放松并在镜头前自如地表现自己。用宝丽来相机给他们拍照或在电脑上展示他们的照片，这些新奇的点子通常会让孩子们在镜头前应对自如。

最后一个诀窍是：影室里的大人数量要越少越好——最好只有妈妈、爸爸和摄影师。人再多孩子就会拘谨，如果爸爸、妈妈、姑妈、叔叔、姐姐和爷爷都在场，他们在后台叽叽喳喳说个不停，只会让环境变得嘈杂不安。相信我，如果你想这会是一次很棒的家庭出行，可以肯定你会不停地念叨那句箴言："决不与儿童或动物合作！"

儿童肖像

赫比和萨巴斯蒂安的父母想在客厅里悬挂一幅精美的肖像照。照片将被印在一块120cm宽（4英尺）的画布上，它会和房间四周的装饰融为一体，同时要成为屋子中的焦点。为此，我选择了单色的背景并配上了一点点蓝。最初的照片实际上是全彩的数码影像，打印成照片后被裁剪成不同的样式，由父母当做礼物送给爷爷奶奶。这张单色的照片（见右上图）是在Photoshop中制作而成的，我更改了对比度，在右边加上背景，对眼睛和皮肤做了润饰，并使用了滤镜中的颗粒效果。最后，为画面增添了蓝色。为了达到所需的宽度，我将一个34MB的CD光盘送到洗印室，他们将照片调整到了正确的分辨率。



技术

拍摄这张照片的光线设置非常简单，对比和颗粒效果大多是在Photoshop中完成的。我真正的工作是让孩子们的表情绝对恰当，赫比和萨巴斯蒂安的眼睛必须要和观众进行交流。为了达到最好的效果，他们的表情需要意味深长些。让我告诉你一个秘密：在第一阶段的拍摄中我未能取得效果。还记得“孩子和动物”这句话吧？我让他们第二天再过来。意识到情况的严重性后，赫比和萨巴斯蒂安真的和我配合得非常好，我们在15分钟内就达到了预期的拍摄效果！我在场景右侧距离孩子1.8m（6英尺）远的地方安放了一个大型柔光箱，在左侧距赫比右脸60cm（2英尺）处放置了一块大的白色反光板。我还在孩子们脚下放了两块大的白色反光板，向上朝他们的面部和下巴补光，并在他们身后安置了一盏白色背景灯，用来均匀照射白色背景纸，光线在右侧渐弱。

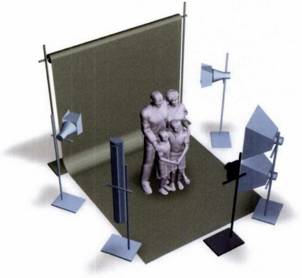
120mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 白色柔光箱，1.5m×1m（5英尺×$3^1/_4$英尺）
- 背景灯，21cm（$8^1/_4$英寸）
- 大型白色反光板，2.5m×1.2m（8英尺×4英尺）
- 白色反光板×2，1.8m×0.9m（6英尺×3英尺）
- 白色背景纸

家庭人像合影

让家庭成员在镜头前倍感放松是拍摄时的关键。记住，如果你的拍摄中涉及儿童，提前布好光和快速结束工作是很重要的——孩子注意力持续的时间很短！影棚的大小会限制拍摄的人数。你至少需要9m×15.25m（30英尺×50英尺）的空间才能恰好拍摄八个人——许多家庭合影容纳了四代人！如果你的影棚有顶，可以用几盏装上30°蜂巢板的发型灯。发型灯最好有大型吊臂架支撑，它们会从被摄者的背后对准其头部上方打光并表现出头发的质感。不过使用时要格外小心，因为它们会使镜头产生眩光，请用挡光板或旗板防止这种情况。始终确保灯和灯架是稳定的；在上面可以挂些重物，并将电线固定在地上以防有人因此绊倒，毕竟一盏灯很贵；人员受伤更是得不偿失。



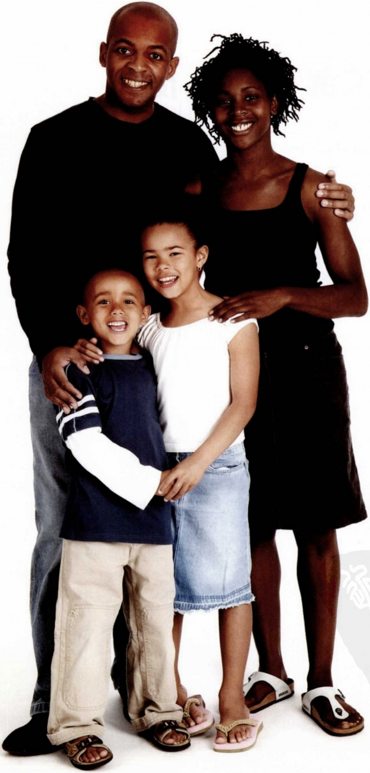
技术

与雅各布一家很好打交道——他们是个快乐的家庭。让四位家庭成员同时看着镜头是需要些技巧的，花点时间告诉拍摄对象你想要他们怎么做，以及何时该做什么。我经常告诉他们在我数到3后看镜头，但通常数到2的时候拍摄。因为我发现大多数人在数到2时眼睛开始眨动，此刻我赶紧按快门。你不妨尝试一下。服装一如既往的重要，我让雅各布一家穿上颜色柔和的蓝色服装与肤色形成对比。我的布景设置很简单——用一张白色纸作为背景，并用两盏条形闪光灯从两侧均匀照射它。你也可以用装16cm（6¼ 英寸）广角反光罩的灯代替。在右前方将两个柔光箱组合在一起均匀照射整个场景，并在左侧安放一个长条型柔光箱作辅助灯。柔光箱比条形柔光箱多加1.5挡曝光量，背景灯比柔光箱多加1挡曝光量。

100mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s快门速度

设备

- 两个组合在一起的柔光箱，100cm×100cm（3英尺x3英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3英尺×1英尺）
- 条形闪光灯×2，30cm（1英尺）
- 白色背景纸



妈妈&宝宝

这些独特的照片是为应用于婴儿护理产品宣传册中而拍摄的商业广告片。拍摄对象非专业模特，而是客户的朋友。照片中的她们是一对真正的母女，尽管我多次用“假”父母和“替身”宝宝的拍摄也很成功，如果模特喜欢孩子且孩子很随意放松，就没有任何问题。当和婴儿一起拍摄时，你必须调整拍摄节奏以适应孩子的睡眠和饮食时间。提前和父母确定好在一天中的哪个时段孩子会处于最佳状态，就将拍摄时间定在那个时候。一个吃饱睡好了的快乐宝宝，能给你一个小时的拍摄时间。而想将一个烦躁的孩子安抚好，可就不那么容易了。

谈到儿童摄影，值得提一些需要遵守的“最佳实践”原则。在拍摄过程中，始终让父母或其他合适的大人在场——绝不要让孩子孤零零一人留在片场。检查影室的安全性，是否有绊倒隐患或不稳的灯具，并适当购买相应的风险保险。有关儿童摄影方面出台的新法规并不少，核实当地的法律，并使用有名气的、合法的模特公司。

技术

客户想要宣传册呈现出明亮、轻快、新鲜的感觉。我在场景左侧靠近相机的位置安放了一个大型柔光箱，从正面很均匀地照亮妈妈和宝宝。必要时，使用旗板防止任何杂光射入镜头。我用两盏装广角反光罩的灯照射背景的两侧。为了使画面更生动，在场景右侧用一盏装反光罩的灯以45°角照射母女。你要谨慎地平衡好这束光与正面光，以保证模特皮肤的轮廓清晰可见。这支主灯应比正面照明的柔光箱多加1挡曝光量，但你需要对角度和亮度进行调试。你或许想用Soft Frost柔光布或硫酸纸将光线散射，确保使用旗板防止杂光引起镜头眩光。给母女二人试拍几张照片，必要的话在最终的拍摄前就调整好灯光。注意，你需要让宝宝后部的轮廓清晰可见。

70mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 装有反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 柔光箱，145cm×145cm（$4^3/_4$英尺× $4^3/_4$英尺）
- 装有广角反光罩的灯×2，21cm（$8^1/_4$英寸）
- 白色反光板 2.5m×1.2m（8英尺×4英尺）
- 黑色卡纸或反光板
- 白色背景纸

PDG

经典人像

我受委托拍摄的大部分人像作品（我称其为商务人像摄影）被用于企业报告书或新闻稿中。总体的拍摄方法和用光方式与个人委托作品相同。背景的选择和模特的表情也许更正式，这是唯一的不同之处。我总是尝试拍摄一系列照片，从严肃到放松，描绘出人们的不同心情。例如，公司的CEO想在年度决算的报告中体现出权威性和领导力，而在员工即时通讯录中则表现得更亲和，更平易近人。一张好的人像照片，应该足够逼真且能抓住人物的性格。你需要谨慎地选择背景。斑杂的、颜色亮丽的画布背景深受人们喜爱，我个人并不喜欢，却更倾向于运用光效，例如大片光、几道条纹光，或通过投射不成型的影子来给背景增彩。尝试不同的光源和颜色，这正是光线美的地方——因为它毫无限制。但是，请记住，无论做什么一定要适合你的拍摄对象。背景差不多就可以了；不要让它的颜色盖过被摄者。记得谨慎地挑选模特的服装。注意细节：别让他们的头发看起来一团糟。最后一点——留意眼镜片的反光，这些光会非常发散，通常通过调整光位或稍稍移动模特的头部来消除反光，但这需要你时刻留意。最后，让你的模特保持放松，和他们交谈并积极回答他们的疑问，你会拍出一些很好的照片。

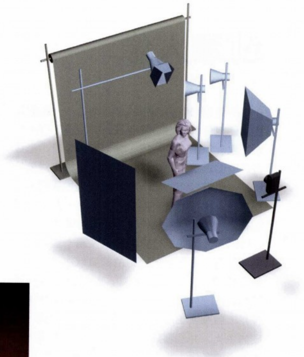
技术

我总想在拍摄对象的眼睛中仅仅体现一处高光，因此需要格外注意正面光的位置。使用数码相机和Photoshop让消除红眼变得容易，但我认为在相机中一次搞定更好，多数时候这样拍摄更迅速。我将一盏正面照明灯安放在离相机很近的位置，稍微靠左，其高度为1.8m（6英尺）。我在灯上装了一把白色反光伞，它使模特眼睛中产生了很好看的圆形光点。你也可以用一个柔光箱，它可以在眼睛中产生正方形的光点。接着，在场景右侧放了一个长条形柔光箱给模特的左脸补光，你需要调试光源角度和光照强度。另外，还加用了一盏装有中等蜂巢的束光筒和挡光板的发型灯，它被架于拍摄对象的后上方，给模特的头顶打光。这盏灯需要小心调节，你一定不想让高光部分曝光过度，让一些光散落到模特的后肩膀，但注意镜头眩光！在模特膝盖处架一块白色反光板给下巴底部补些光，光线可以巧妙地照亮眼窝，你需要调节它使其与模特的脸部相融合。最后，我用两盏灯照射深色背景纸，一盏装银色反光罩，另一盏装背灯罩。为达到你想要的效果，你需要大胆调整灯光的位置。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 搭配遮光罩和透明伞的闪光灯头，105cm（3¹/₂英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×25cm（3¹/₄英尺×9⁷/₈英寸）
- 中等吊臂架起的头发灯
- 装蜂巢的束光筒和挡光板的头发灯
- 装反光罩的灯
- 白色反光板，100cm×50cm（3¹/₄英尺×1²/₃英尺）
- 背景纸



创意人像

影棚是摄影师创作的中间地带——如果你喜欢使用一块白布，就有机会去制造无穷的光影效果和氛围。在拍摄一幅创意人像时，光线可以起到很好的作用。你可以突出拍摄对象的特征，也可以营造出一种气氛让人物看起来与众不同。拍摄时没有固定的技巧——只需凭你的直觉，直到你拍出一张能最好地表现出人物性格的照片为止。这意味着只使用一盏灯，或将第二盏打在背景上。灯的数量取决于你的工作。你拍摄的人像要逼真，如果你觉得模特的特点很多（比如像照片中我的老友乔伊这样），就别害怕对灯光进行调试。可以用一个硬的主光，并观察人物的特征及其在不同光照下相应的变化，然后你就可以继续拍下去了。

技术

拍摄这张照片，我决定在乔伊不寻常的肤色和布满皱纹的脸上做文章。我们经常开玩笑，说他看起来像个犯人，于是便决定让他装扮成这个样子拍几张（说不定他有不可告人的秘密，因为他真的表演得很出色）。一旦乔伊同意这个角色的拍摄，我们便给他换上简单的服装，并戴上手铐。我想让照片的色调足够暗，表现出恐惧感。在场景左上方架了一个大型柔光箱，在低处乔伊的身后，安放了一个长条形柔光箱照射灰色的背景。然后，在场景左后方高架了一盏装有窄束光筒的灯，给模特的侧脸打了一束光，为他粗糙的面孔制造点光泽。最后，在相机右前方加了一块大的白色反光板，光线打在灰色的束腰外套上。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 大型柔光箱，100cm×140cm（$3^1/_4$英尺×$4^2/_3$英尺）
- 长条形柔光箱，130cm×130cm（$4^1/_4$英尺×1英尺）
- 装窄束光筒的灯，21cm（$8^1/_4$英寸）
- 白色反光板，180cm×120cm（6英尺×4英尺）
- 灰色背景纸
- 灯架与万用夹

标准人像照明

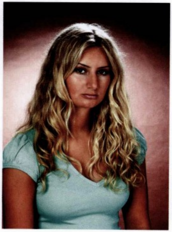
鉴于灯罩的种类十分多样化，摄影师可以用无穷无尽的方式创造性地为人物打光。由于标准人像照经久不衰的套路已经形成，你是否愿意跨越它的“界限”完全取决于你，但必须要注意什么样的光线最适合你的拍摄对象。

我曾经说过，人像最重要的特征是眼睛，对它们的光线设置要格外小心。如果没有正确的眼神光，它们会显得毫无生气，拍摄对象的表情也会呆板生硬。

第二个重要的面部特征是嘴。每个人依靠它有意无意地传递情感，所以你在拍摄中要努力捕捉这一特性。你还应注意人物头发的用光。富有光泽的，打理得很好并被光照射得很美的头发，会让人物生动起来。

最后一点——我发现多数成年人对有双下巴或臃肿的脸部感到很苦恼。如果照片中他们的下巴和脖子“不见了”，他们可不会原谅你，因此一定要用光柔化这些部位的阴影。

这里的几张照片说明了位于不同位置的一束光打在脸上所产生的基本效果。我高架了一盏主灯——一个中型柔光箱，作为布光的开始。你会发现当光开始照射模特的眼睛时，模特脸部就显得生动。渐渐的，当我添加辅助光并开始突出面部特征时，人物的性格就突显出来了。当头发富有活力时，画面的整体效果会十分不同。我让模特动一动嘴巴，带一点点笑容，人物就真的与观众形成了互动。拥有摄影师的创造力、布光技巧，再加上放松活泼的模特，你几乎掌握了拍摄一幅出色人像照片的所有法宝。人像是非常值得尝试的拍摄类型，相机捕捉到的“瞬间”为被摄者一生中的特定时刻留下影像记录——这会延续一生，并将一直延续下去。



话题

化妆师

摄影师

在拍摄美女时，光线是至关重要的因素。一位职业模特对影室和相应的照明设备很了解，这使摄影师的工作变得容易，并有助于让模特进入状态并放松下来。你依然需要让模特和摄影师间的关系形成互动，所以花些时间闲聊几句。

让一位专业化妆师参与拍摄很重要。化妆师可以在很大程度上提升影室模特的视觉形象。

我坚持认为，模特来的时候最好不要化妆。我让他们和化妆师坐在一起，共同讨论手头的工作。如果预先约好了发型师，也让他参与讨论。我会参考杂志中的“大片”或其他相关材料，提出一个拍摄风格和拍摄方向。我们会仔细端详模特的脸，并一起探讨相机应摆在什么角度上。

记住，眼睛至关重要。你必须突出它们，连同脸型和嘴。我很依赖化妆师的技术。脸型长就需要在下巴周围多一些阴影，高颧骨处的腮红要慎重使用，确保头发和眼睛的颜色与化妆品很好地搭配。用数码相机拍完后，摄影师可以自己润饰照片。这能有效消除瑕疵，把牙齿变白，把眼睛变亮，稍微给皮肤添点光泽。

化妆师

在广告和人像的拍摄中，化妆师必不可少。对其培训可以进行两到三年，不同级别的课程大多在艺术院校中进行。我选择的是伦敦时尚学院。

化妆师在为模特上妆前需要考虑很多因素。开始拍摄前，我先对所需的拍摄风格进行了大致了解，杂志或其他视觉材料对我很有帮助。接下来，我考虑的因素是布光。我需要熟悉光线，因为它决定了要化多浓的妆。我还会考虑是使用彩色还是黑白胶片。当拍摄黑白片时，需要控制化妆品中的红色，因为黑白胶片对红色很敏感。除此以外，照片是全彩还是单色，决定了该化哪种妆更理想。最后，我仔细观察了模特的脸。如果模特肤色很好，骨架很完美，只需把它们的轮廓突显出来就可　。面部骨架轮廓弱可以通过阴影突出，同时有助于给下巴定型。化妆能彻底改变模特的面容：高光区和阴影区的共同作用产生了多重效果。

眼睛是另一个任由你创造不同视觉效果的地方。通过调试灯光并试拍一张照片，我可以正确判断出现场模特的妆容是否合适。如果需要的话，补妆是很容易的，但记住卸妆真的很痛苦。摄影师、模特及所有工作人员是一个团

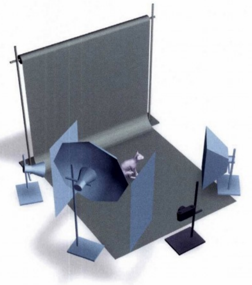
队，如果你既积极又乐观，会使彼此间的合作变得更容易。

宠物

如果你不喜欢动物，就不要试图拍它们！拍摄动物时你必须具备一些美德，要有耐心，耐心，再多的耐心也不为过，你还要富有同情心。大多数动物的性格无法预料且不配合你的拍摄，但如果你和我一样喜欢创新，你会接受这个挑战。拍摄动物时，我倾向于让布光简单——只用一盏主灯，一盏辅灯和几盏背景灯。我总是使用闪光灯，因为这不会影响到动物，但你需要在拍摄前对每一只动物试验一下。一直以来，让宠物感觉宁静和舒适是最重要的，这会使影室拥有一份安宁的气息。动物的嗅觉十分灵敏，这在你的拍摄中很明显。没有比把动物拍得哀伤更糟的了，这只会让你的名声变坏。因此，弄一些吱吱作响的玩具，或者可以晃动、可以咬的玩意儿，并准备好大量的食物。现在，有宠物，有灯光，有照相机，一切就绪，开拍！

猫

给猫拍一张好照片相对比较容易，因为它们真的是很美丽的动物。每只猫性格不同，很难预料它们会在影室环境下作何反应。要让主人一直在场，并注意不能惊吓到动物。放一些猫薄荷在背景上，会延长猫待在拍摄现场的兴趣。最好是在桌子上拍摄猫，你可以用纸（虽然会让它们滑倒）或用布作为背景。手持相机并使用50毫米标准镜头或短的长焦镜头，这会让你更灵活且能自如地跟随猫的动作。如果你弯下腰让相机与猫的视线持平，拍摄的效果最佳。我发现它们对闪光灯是很健忘的。花点时间让猫安静下来，其他一切都将如你所愿。



技术

英国蓝猫十分上镜。我选择在一个颜色对比强烈的背景下拍摄这只猫。我用了一块紫红色的绸缎，它看上去和英国蓝猫的蓝色毛很搭配。光线的设置和经典人像照（参见第26~27页）大致相同。我用一个柔光箱作为主灯，将它放在右前方，与被摄物成45°角。我还用了一盏辅助灯和一盏效果灯，光线强硬，给背景增加光亮。拍摄中小心“红眼”，更确切地说是宠物的“绿眼”。为避免这种情况，增加主灯的光照强度，并让它远离相机。确保使用旗板遮挡效果光，以防止镜头眩光。如果猫是黑色的，它的毛会吸光，因此要注意光线的平衡，否则这张照片就成了闪着两颗亮珠的一块黑煤！

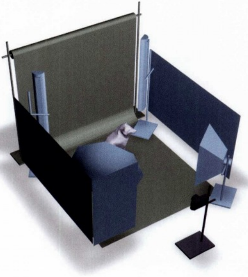
70mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 辅助灯，柔光伞，或柔光箱
- 装中等银色反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 黑色旗板
- 中等大小的白色反光板
- 起纹的背景布
- 灰色背景纸

狗

我个人拍摄动物的方式是让布景尽量简单，由此体现出极简的感觉。我喜欢明亮的白色背景，宠物在其中就像一个明星。而不喜欢背景中有垫子和柳条编的动物篮子，即使看起来的确不错，很多宠物的主人都喜欢这样。无论你选择哪种风格，基本的用光原理是一样的。狗会是很好的模特，它们有一箩筐的特性，能表现出极好的神情且你可以命令它去做些什么。和其他动物一样，使用闪光灯拍摄时我还没碰到任何困难。但我碰见过一些非常胆小的狗，甚至达到无法拍摄的程度。决不要让狗在影室中感到哀伤——它们的平静是最重要的。最后要说的是，食物和吱吱作响的玩具是让它们听话的好东西。



技术

由于我个人对极简、整洁背景的偏爱，拍摄这张照片时我搭建了一个2.7m×2.5m（9英尺×8英尺）的弧形白纸拍摄台。狗狗很活跃，因此我在背景的每一侧放了些大的白色反光板临时圈了个“围栏”来限制狗的活动。我在相机右前方安放了一盏大型柔光箱，在左前方安放了一盏主灯，将其对准银色反光伞，光从伞的各部分反射出来。我用条形闪光灯对着背景两侧打光，也可以用装21cm银色反光罩的闪灯代替。最终让背景灯的曝光量比正面灯高0.5挡。从银色反光伞反射的光提亮了狗毛的光泽。如果你在拍摄一只黑色的狗，它的毛会吸收大量的光，因此要使用宝丽来或数码相机测光。给狗狗玩玩具，喂它们食物，这些方式会鼓励它们更合作。

70mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 大型柔光箱，100cm×140cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$4^{2}/_{3}$英尺）
- 装在银色反光伞上的主灯
- 背景灯×2
- 条形闪光灯或装广角反光罩的闪灯
- 黑色旗板
- 大型白色反光板×4，2.5m×1.2m（8×4英尺）

鱼&水生生物

鱼是很好的拍摄题材。它们颜色鲜艳，在鱼缸中游动，相对容易把握。本节所介绍的拍摄技巧和方法不仅适用于鱼，而且适用于任何水生生物。有些海洋生物因其半透明的外形而适合于逆光照明，有些却在明亮的颜色和对比强烈的背景下（选择适当的话）显得很漂亮，黑色背景的效果尤其好。水有重量，因此你需要在空鱼缸的四周布好景，然后确保水加到合适时桌子足以支撑，切记：水电绝不相容。耐心且温柔地对待鱼儿，尤其注意调节水温，最好调到海洋生物最适宜的温度。如果你拍摄的是方形水缸，一个架在顶部的侧灯就够了。在相机前放一张黑卡纸并裁剪一个小孔让镜头穿过，这样做可以遮挡相机的反光。最好用一个防水的背景，可以将其放入鱼缸，同时可以防止鱼缸后面玻璃的反光。

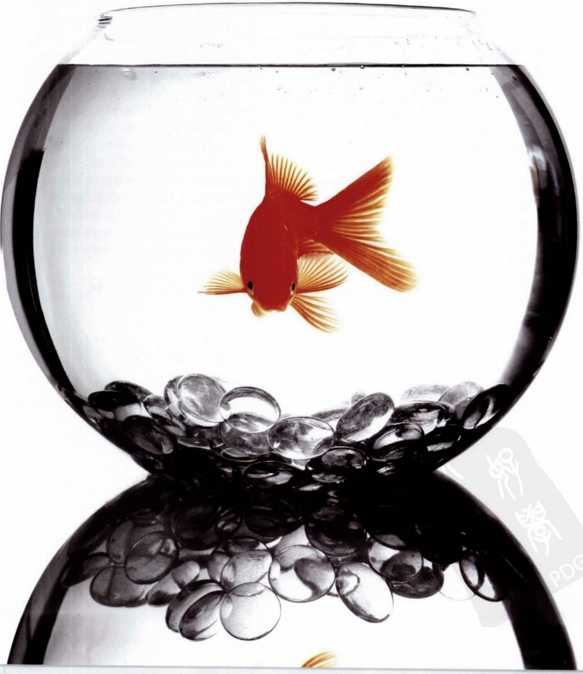
技术

这次，我选择在传统的圆形玻璃鱼缸内拍摄红鲫鱼（它们大多属于金鱼），布光非常简单。我高架了一个柔光箱，内置条形灯将光反射到鱼缸的左侧，并将鱼缸放在一个透明的有机玻璃静物桌上。之所以使用有机玻璃桌是因为背光照射玻璃可以减少不必要的反光。将白卡纸制成一个“灯盒”放在桌子底下，用一盏装银色反光罩的灯照射其内部，目的是逆光照射桌子。小心灯所产生的热，热度可以熔化有机玻璃（你可不想让鱼缸里的水煮沸），一台风扇可以缓解这个问题。注意避免玻璃的反光，如果从背后照射鱼缸的效果很好，你就大可放心了。在场景周围放几块白色或黑色反光板也可以。平衡好这三个光源，如果背光比顶光多加0.5挡曝光，逆光的效果会很好。如果你想在背景上加些颜色，可以在灯上加彩色凝胶滤光片。现在，就等着鱼儿冲你的镜头微笑吧，你就在一旁见证这一刻。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 长条形柔光箱
- 装有银色反光罩的背景灯，21cm（$8^1/_4$英寸）
- 有机玻璃静物桌
- 白色和黑色卡纸或反光板



爬行动物

在影室内拍摄爬行动物、昆虫和小型哺乳动物并不难。我总是在封闭的环境，配合简单的布光拍摄这些素材。在拍摄很小的昆虫时，你就步入了近摄和微距摄影的世界，我们在第207~225页会做讨论。对爬行动物和昆虫都运用相同的布景和布光原理，只是视角稍有不同。多数情况下我只用一盏灯，如漫射的顶灯。在拍摄中，你可以借用自然环境中的元素，例如，树枝、树叶或沙子。尝试用塑料的底（或地板），这比布（或纸）更容易清理，允许它们任意在你的地盘上撒野。一些动物会由于天性很自然地躲起来，不要给它们留下藏身之处。在拍摄前，让动物放松和适应环境很有必要。确保在你对它置之不理前，它不会逃跑。

技术

这里使用的只是众多布景方式中的一种，你或许也想让它适用于你的拍摄对象。使用的最简单材料是泡沫夹层板，它可以很简单的切割和黏合。用软塑料或乙烯基板做地板，清洁工作可以不费力地完成，也可以将树叶或沙子等盖在上面。根据镜头视角做一个箱子，裁一个底，做两个侧板，一个背板，前板上剪一个小孔让镜头穿入。至于箱子的顶，我用了一张柔光布，用描图硫酸纸也可以，让你的灯打出的光从顶上漫射下来。如果你想加入一些侧光，可以在一个侧板上裁一个窗口，贴上光滑的描图纸等柔光物，用一盏灯照射它，就像箱顶那样。平衡好这些光线，以达到你想要的效果。在前板上开一个小门，用银色胶带粘起来。另外，你需要加一些通气孔并注意内部的温度。还是那句话，拍摄对象的舒适是最重要的。

105mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装反光罩的灯×2（一个可替换的），26cm（10¹/₄英寸）
- 泡沫夹层板，5mm（¹/₄英寸）
- 描图硫酸纸或其他柔光材料
- 软乙炳基板或塑料板
- 尖利的刀
- 量尺/裁尺
- 无毒胶
- 双面胶带
- 银色（布基）胶带
- 大头针

话题

助理

摄影师

我不是一位专拍宠物的摄影师，但作为商业摄影师，曾多次受委托为广告客户拍摄狗、猫、青蛙，甚至鸡。这让我开始喜欢动物，我需要具备极大的耐心，有一个影室助理是很必要的。动物常常会敏感、紧张，在镜头前表现不佳。如果你弯下腰与宠物平视，这样拍出来的照片才会好。大多数的时候俯卧，除非你有一个升降台。让光线布置尽可能简单，并试图通过围住动物来限制它们的活动范围。深色的毛或鳞会吸收非常多的光，因此你需要仔细地平衡光线。明亮或有光泽的毛会反光，所以要小心强光处不会曝光过度。用宝丽来或数码相机测试以避免这些不足。

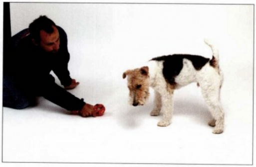
助理

在拍摄动物时，我的任务很具体。我主要关心的是动物的舒适程度。影室往往很热，动物很快会脱水，所以要确保它们有足够的水喝。“水”同样可以满足摄影师的需要！

我总试着在拍摄前和宠物的主人交谈以对动物的性格稍加了解，知道它们喜欢和讨厌什么，这有助于我安抚宠物。主人在场会有很大帮助！把动物放到场景中，帮摄影师摆好它的位置。你需要准备好充足的食物并对宠物玩具有足够了解，这点非常重要。控制住宠物的一举一动，用能用的所有东西吸引它们。

由于宠物摄影的用光通常非常简单，除非是为特定的任务拍摄，我没有多少技术工作要做。但是，在拍摄前我总要确保所有的灯具是安全的且不会被打碎，所有的电线都用银色（布基）胶带绑好。有半点机会，动物都会把东西打翻，我就和一些大狗一起工作过，它们真的破坏力很强。

对我来说，一天中最后的工作就是清理所有的毛发。把狗和猫掉的所有毛发弄干净，就要花掉几小时的时间。



食物&饮料

当人们听说我拍摄食物时，多数人很感兴趣并兴奋地和我聊起他们听说过的拍摄窍门。是的，我确实用了些窍门。但在实际拍摄中，诸如用土豆泥代替冰淇淋的策略却很少用到。拍摄食物最重要的一点就是逼真：食物看起来要像真的且能引起食欲。成功拍摄食物和饮品需要使用特殊的技巧和方法来增强视觉感，光线是关键因素。饮料的拍摄也需使用一套独特的用光法则。你需要在拍摄中极为细心，掌握良好的用光技巧，并对食物和饮料进行全面了解。对色彩和样式具有敏锐的观察力也是必备的条件。除非拍摄最简单的食物，否则与一位优秀的食品造型师合作是必要的。这一章我将向大家详解拍摄的过程。

炖菜

食物和饮料并不是吸引着每一位摄影师。对它们的拍摄需要非常专业的技巧，需要摄影师掌握特殊的技术和知识。这么说确实有一定道理，但我想说，与众多的拍摄技巧相比，诸如对色彩的观察、耐心和对细节的专注才是摄影师所需具备的核心技能，它们在食物的表现和光线的设置上显得格外重要。你必须运用光线将食物的质感和对比度表现出来。光源的纯度很重要，绿色或红紫色的光会引不起食欲。我总是偏爱稍温和的光，这让食物看起来更具魅力。近年来，人们使用很纯净的，白色中混有一点蓝的光代替柔和光。每一年的样式都在变，它可以是景深很浅，很纯的冷色光；在下一阶段就变成暖色光，且对焦清晰。快跟上这些变化或运用你自己的创造力吧。

技术

我把相机架高至大约与砂锅成45°角，向下拍摄鸡蛋番茄糊糊。场景的布光非常简单，只用了两盏灯。布景时，我用了一个同样大小的锅，与家政人员对做好菜的造型进行了短暂的讨论。你可以在锅里放上还没炒的菜——确保他们与做好的菜等高，这样可以让你正确布光。在场景的左后方，我高架了一盏装银色反光罩的灯，光从柔光布中漫射出来，我在灯前加了一张Straw1麦秆色滤光片将场景暖化。在与被摄物成45°角的右前方安放了一个柔光箱，为了让光反射到沙锅的左侧，我用了一块白色反光板。注意不要让锅的边缘在食物周围形成一个阴影。

200mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 大型柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 装银色反光罩的灯
- 柔光布或描图硫酸纸
- Straw 1 麦秆色凝胶滤光片
- 白色反光板，50cm×50cm（$1^{2}/_{3}$英尺×$1^{2}/_{3}$英尺）

烧烤

很多时候我都被委托拍摄单一的菜品，作为餐谱或杂志的配图。但偶尔我也被委托拍摄多种菜品的组合照片。由于需要创建微小的场景，布置起来会很有趣，正如这里你所见到的烧烤场景。如果阳光很足，在户外拍摄效果会很好；但太阳可靠不住，在影室里模拟一个户外场景倒是行得通。关键是制造出阳光温和的感觉，你可以通过在主灯上使用彩色滤光片来实现。我发现麦秆色滤光片能最好地体现出阳光的感觉。你还需要测试一下用多深的颜色，在带滤光片的主灯前放一块Gobo或柯克片制造光斑。告诉你一个小窍门：如果想表现烧烤炉内的熊熊火势，一个简单的方法就是在炭火中放一些嘎吱作响的红色和金色小箔片。需要时，常拨动它们来制造你想要的反光。

技术

这个烧烤场景是在室内摄影棚中拍摄完成的。顺便说一下，炭火并没有被点燃！这张照片会被用在杂志中，为了不让照片幅面占满，我在场景中用了蓝色背景纸把上方“空”出来，并在烧烤台四周放了旧瓦片。我将基本的道具准备好，没有把食物放上来。在场景右侧，我用了一个大型柔光箱负责整体照明。用一盏椭球聚光灯作为主灯，加了Straw2麦秆色滤光片和Gobo片，并与相机成90°直角，肉串扦子由此被照亮。场景左侧我放了一盏装银色反光罩的灯照射蓝色背景。这盏灯比主灯多加2挡曝光量，而主灯比柔光箱多加1.5挡曝光量。我用一块白色反光板将光反射到背景右侧。一旦平衡好光线，就将做好的菜摆上桌。

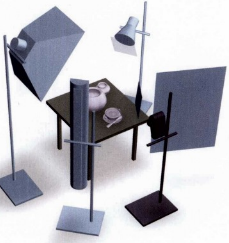
4 x 5英寸画幅相机 ▷ 240mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×140cm（$3\frac{1}{4}$英尺×$4\frac{2}{3}$英尺）
- 椭球聚光灯或可伸缩聚光灯
- 装银色反光罩的灯，26cm（$10\frac{1}{4}$英寸）
- Gobo片或柯克片
- 彩色滤光片(麦秆色或暖色)
- 大白色反光板

汤品

拍摄食物和饮料时，预计好成品的样子很重要。家政人员或食品造型师，很可能对菜品早有研究，甚至会在拍摄前把菜做好来验证菜谱的可行性。在照片拍摄和发表前，提前试验菜谱是很平常的事，这样你可以对菜品样子心中有数。我手头常备有编写和试验菜谱人的电话以供急用，并总是在光布好前调制好饮料。了解食物和饮料最终的样子，你才能为背景和餐具选择合适的颜色，而玻璃杯的风格能将饮料的美感推向极致。同样，你要知道使用多大尺寸的盘子、碗或玻璃杯。一张6英寸的比萨饼放在一个12英寸的盘子里，就会显得黯然失色。掌握了这些信息，你就能很好地用光来体现菜的颜色和质感了。



技术

这款美味的哥伦比亚汤品实际上是早餐，它却是道很好的醒酒汤！我选择了全蓝色的背景，与白色的碗和黄色的蛋形成对比。此场景用了三盏灯：一个位于被摄物上方稍微偏左的柔光箱；场景左侧一个长条形柔光箱（你可以看到它的光反射在碗的前侧）；最后是一盏加了柔光布且装有银色反光罩的灯。最后这盏灯我放得很低，且位于被摄物的右后方，其曝光量比柔光箱强1.5挡。你必须使用旗板以防止任何杂光落入镜头。我还夹了一面小镜子，将光反射到碗的正下方，勺子也由此被照得闪闪发亮。你需要不停调节光源并摆弄灯和镜子的位置来达到最佳的效果。

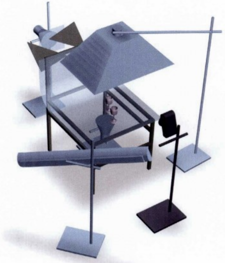
200mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm （$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm （$3^1/_4$英尺×1英尺）
- 装银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 柔光布或描图硫酸纸
- 小镜子，约12cm×12cm （$4^3/_4$英寸×$4^3/_4$英寸）
- 万用夹与灯架
- 黑卡纸旗板

葡萄酒杯

拍摄饮品需要一系列特殊的技巧，一旦掌握，你会拍出十分令人满意的照片。和拍摄食物一样，目标是让饮品看起来自然且可口。做到这一点会相应出现一系列问题，但对我来说，战胜它们很具有挑战性。灯光的运用对成片很关键。如果只拍摄一份饮品，有很多技巧可以让你把它拍得活灵活现；但如果是和其他菜品一起拍，就要精心调整反光板的位置并控制光线。逆光，对于表现玻璃杯中的透明饮料效果很好；但对于不透明液体，它就不再适用。你常需要营造出清爽的感觉，有一些窍门可以让你获得这个效果。结冰的饮品会导致其他问题，但也有解决的简单办法。首先，让我们来看看玻璃杯中逆光照射的酒。



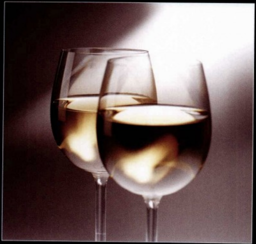
技术

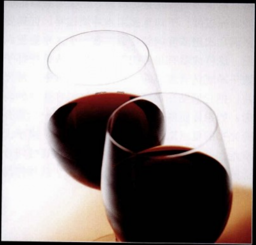
这3张照片是为一本葡萄酒书做的插图。拍摄每一张时，我都用了相同的有机玻璃桌和灯；为了制造不同的颜色和阴影，在灯前加了彩色滤光片和黑卡纸。请确保酒杯被擦得看不出半点污迹，脏兮兮的杯子可就太难看了。一个不太严重的问题是当你布景的时候，酒杯里会出现小气泡。为了避免这个现象，用蓝丁胶（Blu-tack）给杯子的位置做个记号，然后重新把新鲜的酒倒入杯中，赶在拍摄前再换上来。我在被摄物上方架了一个柔光箱，在右侧安放了一个长条形柔光箱，两者都比背光少1.5挡的曝光量。接着，在有机玻璃桌后放了一盏灯。为了制造阴影区域，我裁了黑卡纸放在灯前。你也可以加上彩色滤光片。对光线进行调试，但记住小心平衡光线，使酒杯的轮廓清晰可见。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（$3^1/_4$英尺×1英尺）
- 装银色反光罩的灯
- 有机玻璃静物桌
- 黑卡纸
- 彩色滤光片
- 万用夹与灯架
- 切割板、刀或剪刀





醒酒器

拍摄饮品时，用逆光照明能够达到很理想的效果。这种方法不仅适用于葡萄酒，也适用于任何饮料，包括烈酒和可乐。如果饮料太浓且用很强的背光穿透液体，这会导致其他区域曝光过度；不如直接用水冲淡饮料。你需要多调几次把浓度调到合适。在一个大水壶里调配，这样你就有足够的饮料备用，应该把杯子洗干净或把气泡消除。使用黑卡纸或彩色滤光片，把它们贴在玻璃桌底侧以制造你想要的阴影。如果你觉得阴影太深，可以使用一个蒙有遮光布的框（取得满意的光效后将它从桌子上拿走）。如果你愿意，可以把框夹放在任何合适的位置。它创造的效果是无穷的，且很容易实现。

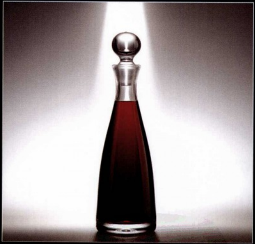
技术

拍摄这几张照片时，我再次使用了不透明有机玻璃桌，你也可以在玻璃背面铺上柔光布或其他柔光材料。我用一盏带挡光板的背灯拍摄现代感十足的醒酒器，用顶部的一盏条形闪光灯垂直向下照射，在桌子后面形成一束“光柱”，这使灰色产生了好看的渐变效果。在场景左前方安放了一个长条形柔光箱，在右前方安放了另一个柔光箱，两者都被直立放置且和桌子齐平。你或许需要在场景四周放几块黑色反光板或围上绒布以防止玻璃的反光。在场景前方放一块大的黑色反光板，在上面剪一个小洞让相机的镜头穿过以防止相机自身的反光。其他几张照片同中存异。简单的拍摄，却让人过目不忘！

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

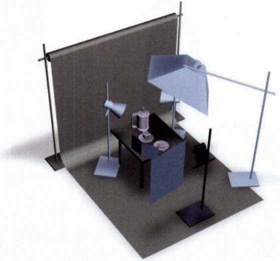
设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（$3^1/_4$英尺×1英尺）
- 装有挡光板的条形闪灯
- 闪光灯管，25.4cm（10英寸）
- 有机玻璃静物桌
- 黑色反光板或绒布



苹果派

我在本章的介绍中提到过，拍摄食物时，对颜色、风格和视觉设计有很好的感受力是很重要的。食物就像明星，道具要辅助食物的拍摄，避免让拍摄场景看起来很忙乱。不要让餐具、胡椒罐、盐瓶和其他餐具占满桌子。使用主菜布景，一旦食物在取景器中定位，就开始摆放桌子上的其他物品。最好只让它们稍稍进入画面，目的是增添气氛。桌上的一个咖啡杯和咖啡壶，暗示这是一个早午餐或早餐的场景。而蜡烛、餐巾纸和套餐巾的小环，则暗示一次正餐，如此等等。你的用光类型和风格，也同样决定着布景效果。



技术

这个场景的用光和道具都暗示了这是一次早餐或早午餐。如你所看到的，我用光创造出一种轻快的感觉，浅景深使背景的餐具变得柔和。薄烤饼上的蜜汁让它们看起来充满诱惑。拍摄中我只用了三盏灯：一个位于场景右侧高架的大型柔光箱；左后方一盏装有银色反光罩的灯给咖啡杯的背后和烤饼打光；第三盏灯是装广角银色反光罩的灯，它朝后照射蓝色背景，形成的反射光给桌布和杯子增添些许微弱的蓝光。最后，我在桌子上放了几张白卡纸给蜜汁补上高光。背灯比柔光箱多加1挡曝光量——背景反射的光应该多加至少2挡。

200mm镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×140cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$4^{2}/_{3}$英尺）
- 装银色反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 广角银色反光罩的灯
- 白卡纸作反光板
- 万用夹和蓝丁胶
- 黑色旗板
- 淡蓝色背景

PDG

培根、鸡蛋&黄豆

在80%的灯光布置中，我都会使用一个柔光箱。它提供了很均匀的光，我最早用它是给场景做整体照明。当你与造型师对食物内容和颜色进行讨论后，就可以选择道具了。我按照计划中的格局和样子布景，增减道具并尝试不同的构图直到满意为止。食品造型师会现场赶制一道菜，以供调试灯光设备时使用。我开始增加更多的灯，尝试不同的反光罩，调试灯的不同亮度，用白反光板照亮细节。小镜子也可以起到很好的效果。从基本的布景开始，设置三个灯源，然后开始调试。你很快会发现成功的灯光布置，是很自然且简单的。

技术

这张经典的英式早餐的照片，是另一个简单的四灯照明的例子。我用了一个绝妙的小窍门，使吐丝面包和其他区域形成柔和的光斑。我直接在被摄物上方高架了一个柔光箱，在桌子后面挂了一块白色背景布；用两盏灯照射背景，反射光形成了柔和的背光；最后，在场景左侧放了一盏装银色反光罩的灯。所谓小窍门是在最后的这盏灯前，不等距地放几个干净的玻璃杯或玻璃容器。这里我用的是奶瓶，因为质量不佳的玻璃可以将光很柔和地打散。把瓶子灌满水，它们可以让光线更好地散射。你会发现，通过旋转和移动瓶子能够在食物上投射出光斑和亮点。只要有一点耐心，就可以把这束光打到任何你想要的地方了。

4 x5英寸画幅相机 ▷ 240mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s快门速度

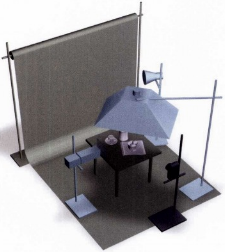
设备

- 大型柔光箱
- 装有银色反光罩的灯×2，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 各种玻璃瓶、罐子和杯子
- 白色反光板
- 黑色旗板
- 白色背景纸

The Mirror
FREE COPY
EXCLUSIVE OFFER!
The Mirror

冰淇淋

警告：不要拍摄冰淇淋，除非你真的疯了！在我所有拍摄的影集中，我最喜欢的是一本关于冰淇淋配方的书，那真是熬夜赶制拍摄的。给冰淇淋打光和给其他静物打光没什么两样，只是需要快速完成任务，并需要一名称职的食品造型师在旁坚守。你没有时间改变计划，因此在冰淇淋被摆上桌前，把所有的光线测好和把所有的道具摆好非常重要。此外，把室内温度调低也很有必要，把造型灯调暗也会有用。将假的冰淇淋放在同一个盘子里，然后布景。我首选的方法是准备一大堆的冰淇淋球，把它们放在塑料盘上，然后放进冰箱。被冷冻后，由你挑选出上镜的"主角"，把它放在盘子里，并加上些装饰或道具，放入拍摄场景。拍摄前，让造型师轻轻地用吸管在冰淇淋上吹风以融化冰屑。祝你好运！



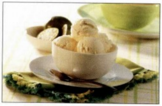
技术

这里展示的所有照片都使用了相同的基本灯光布置。记得准确标记布景时盘子的位置——我用儿童的玩具积木和蓝丁胶做记号。我又一次只用了三盏灯，在被摄物上方架了一个柔光箱，放在场景稍稍偏右的地方，并用了一盏装银色反光罩的灯照射背景制造反射闪光。如果你想让画面色调看起来冷些，就用蓝光或白光；想看起来暖些，用黄色的光。在场景左侧，我安放了一盏加Gobo片的椭球聚光灯制造光斑效果。如果你愿意，可以用放玻璃瓶的窍门（参见第60页）。必要时，用镜子或小的白色反光板补光。背灯比柔光箱多加2挡曝光量，侧灯比柔光箱多加1挡。根据你想要的效果，也可以选用Straw 1麦秆色滤光片。

200mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱
- 椭球聚光灯
- Gobo片
- 装有银色反光罩的灯，26cm（10¼英寸）
- 反光板或镜子等反光材料
- 暖色滤光片
- 白色背景纸



PDG

沙冰饮料

许多饮品，尤其是奶昔和沙冰饮料，拍摄出来最动感、亮丽且多彩。使用明亮、高调的光线，可以制造出户外耀眼的阳光感觉。这个效果很容易达到，只需用两盏灯。在夏天，我通常只借助阳光在户外拍摄饮品。运用这个光源再加几块白色反光板，足够满足你的需求。在影室里，用一个大型柔光箱给场景打出柔和的整体光，通常我用在灯前加Tough Frost柔光布的一盏高光灯来模仿阳光的效果。用几块白色反光板把光投射到阴影区域，只需稍稍做些调试，你就会得到很好的效果。

技术

拍摄这两杯沙冰饮料只用了两盏灯。我在一张蒙了白色织纹桌布的桌子上布景，桌子后面挂了一张天蓝的背景纸，蓝色光反射到桌布上使桌布呈现出淡淡的蓝色。这完全依靠的是杂光。我在场景左前方放了一个与桌子成45°角的柔光箱，在右后方放了一盏加了一张柔光布并装有银色反光罩的灯。小心，镜头眩光。黑旗板需要放在正确的位置，以保持画面的反差适当。试拍几张，将灯的亮度调到你喜欢的程度。如果愿意标记出布景时玻璃杯的位置，可以在正式拍摄时换上新鲜的饮品。添加任何你想要的装饰，开拍。

200mm 镜头 ▷ f/11光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 装有银反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 白卡纸作为反光板
- 黑卡纸
- 柔光布或描图硫酸纸
- 浅蓝色背景纸

豆瓣菜汤

我已说过，在很多场合拍摄饮品时，我只用两灯照明。拍摄食物也一样。不要将灯光布置得过于复杂，否则会把场景弄糟。拍摄时会遇到这样的情况，如果有一片浓重的阴影区，将光投射其中的唯一方法是用一盏装束光筒的灯或迷你聚光灯。拍砂锅炖荤菜时经常用到它们，因为需要将光打到一个特定的区域。注意幼苗、绿叶菜或其他深色蔬菜：通常在选择性的辅助光下它们会得到很好的展现。镜子是将光投入阴影区和增加光亮的最有效工具。在汽车配件商店买到带把手的镜子，是再理想不过的了。只要让布光和布景保持简单，就不会有错。

技术

我喜欢这张豆瓣菜汤的照片，尤其喜欢照片中简单的颜色和清爽的感觉。叶子背后的光给照片增添了徐徐生机。我想让背景中的道具形成抽象模糊的影子，因此在场景右侧用一盏装银色反光罩的灯直射它，并在食物上方高架了一个大型柔光箱。在场景左后方放了另一盏装银色反光罩的灯照射叶子。最好先安置这盏灯，以避免镜头眩光，然后放好叶子并将它对准光源。试拍一张测试你的曝光和光线平衡是否准确，挑选最佳的叶子作为最后一张照片的“主角”，最后换上最理想的叶子开始拍摄。此时，你工具箱中必备的镊子可以派上用场。在叶子打蔫前你的时间可不多，所以动作要迅速。

210mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英尺）
- 装有反光罩的灯，21cm（$8^{1}/_{4}$英寸）
- 白卡纸作反光板
- 黑旗板

话题

食品造型师

摄影师

我向来对食物情有独钟。我很幸运能够环游世界，这让我享受到烹饪和美食带给人们的巨大快乐。我对食物样式和种类的不断变化保持着持久的兴趣。你能否想象盘子中有一只松鼠或是一条蛇？多年来，拍摄食物已成为我职业生涯的主要任务。成功的关键是，在准备食物时尤其注重细节并考虑用光。我是说，用光线将食物的主要特征生动地表现出来，并使用柔和的辅助光避免很重的阴影；确保食物看起来新鲜，不干燥，不淤满；让影室和灯保持低温。手头要有充足的蓝丁胶（Blu-Tack），以备在需要的地方使用。与食品造型师紧密合作和沟通，模拟好一道菜的用光布景，满意了，就换成新鲜的刚做好的食物。

食品造型师

我时常像一位水管工，抵达影室的时候随身携带了一个装满设备的工具箱。对于拍摄，选择正确的工具是很重要的。所有专业拍摄食物的摄影师都会有一间合适的厨房，影室内都备有合适的设备，但我总是偏好使用自己的刀、镊子、搅拌机和其他东西。我知道它们很尖锐，但我很清楚如何使用它们。

我认为，成功拍摄食物的关键是和摄影师相处融洽。我会和他们一起讨论工作——关于食物、颜色、盘子的大小等，然后模拟好一道菜供他们布光。我们同时工作，因此总要观察对方在做什么。慢慢的，我们把做好的菜放入拍摄场景，拿出急用的镊子和食用油开始拍摄。用到的技巧太多了，其中之一是将食物，尤其是蔬菜略煎一下。为了给做好的菜增添光泽和活力，我们加了点食用油。

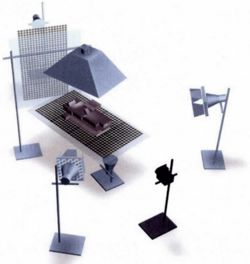
Lavender Cleanser
A GENTLE AND EFFECTIVE CLEANSER AND MAKE-UP REMOVER
30 ml 1 fl.oz
NEAL'S YARD REMEDIES
LONDON WC2H 9DH
www.nealsyardremedies.com
Lavender
GENTLY SOOTHES AND RELAXES
POUR LIBERALLY UNDER RUNNING TAPS
MADE IN ENGLAND

产品

“一张照片抵得上千言万语。”我总是这么说，尤其对我的客户。当然，我是靠拍照谋生的人，即便不是这样，我也确信这句话是对的。顾客希望在购买前看到产品的样子，将它们在最佳的光影中展现是摄影师的职责。花时间和客户聊聊，让他们详细介绍自己的产品；让他们告诉你，和其他竞争者相比，他们的产品具有哪些优势。你的职责就是给产品布光，用最佳的光线体现出这些优势的细节。一件“产品”可以是任何东西，这就是产品摄影师工作中最有意思，也是最需要你下功夫的地方。至于布光，没有固定的规则。有一些照片，靠增添的气氛吸引消费者的注意；而另一些只不过是干净、锐度高、光线运用得很好的照片，但它们以更直接的方式表现了产品特征。

邮资机

一款产品可以是一个普通的汽水瓶、一件新潮的电子产品，或是各种类型的闪光灯和显示屏。无论产品是什么，都需要精心的布光。样品被放在合适的位置是很重要的。用数码相机拍摄，小的瑕疵可以在电脑中修掉，尽管罐头上的凹痕很难掩饰。注意，大多数时间你会跟着设计师的大纲拍摄，上面或许规定了要使用的布光风格。提前看一下现场的视觉效果是个好主意，确保你手头备有合适的灯罩、背景和布景材料（没有的话，你要去借）。如果所需的场景布置起来很复杂，务必让熟悉产品的人在场。



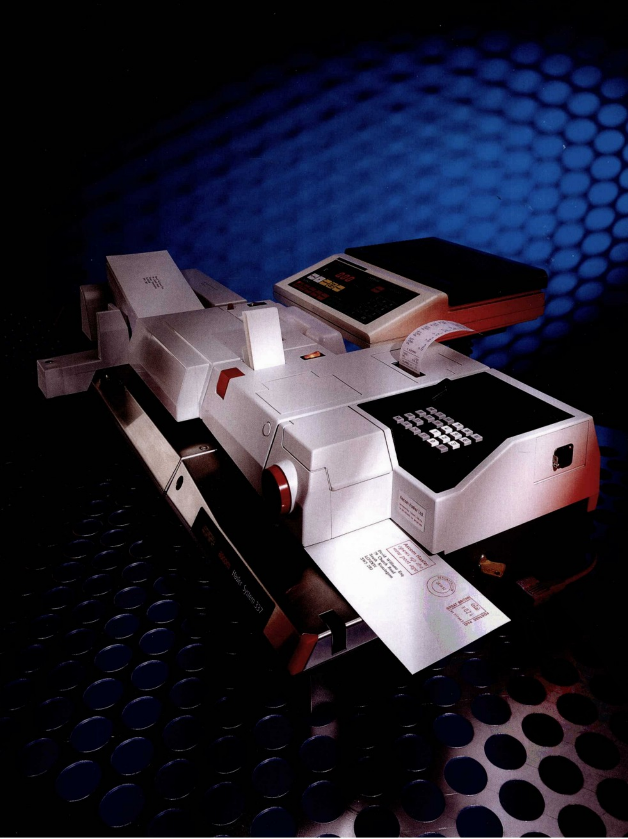
技术

我把一块10mm（c. 3/8英寸）厚的有机玻璃板装在一个坚固的木框上，把邮资机放在上面。为了增添视觉效果，在上面加了一块打了孔的铝板。在场景后方，我架了一块5mm（1/4英寸）厚的白色透明有机玻璃板，用一盏加了蓝色滤光片的灯透过另一个带孔的板子照射它，在玻璃板上投下阴影。在桌子底下，放了一盏相同的灯，装有反光罩并加了蓝色滤光片。在机器上方，我架了一个功率较低的大型柔光箱向下照射机器；用一盏装有束光筒、挡光板并加了红色滤光片的灯照射机器的右侧，用另一盏装有束光筒和挡光板的灯照射机器的左前方。拍摄时，将机器上的红色数字显示屏打开，持续了几秒；把所有的灯关掉；把快门打开，然后开启闪光灯曝光，随后合上快门。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 长时间曝光

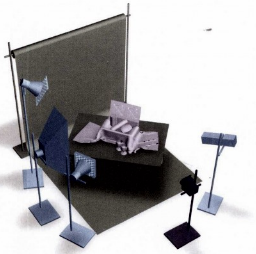
设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 装有银色反光罩和滤光片托架的灯×2
- 装有银色反光罩，蜂巢板+束光筒和挡光板的灯×2
- 蓝色和红色滤光片
- 10mm厚的白色透明有机玻璃板（约$^3/_8$英寸），2.5m×1.2m（8英尺×4英尺）
- 5毫米厚的白色透明有机玻璃板（约$^1/_4$英寸），2.5m×1.2m（8英尺×4英尺）
- 两个打了孔的铝板，1.8m×1.2m（6英尺×4英尺）
- 木框和三脚架
- 灯架与万用夹


Hasler System 337

野餐篮

这张篮子的照片会让你明白，为何我说产品可以是任何形式的。照片可以被用在很多方面：宣传海报、小册子的封面，或商业广告中。我基于设计师用马克笔所绘的草图拍摄。草图的初步设想是让画面显得丰满、温暖且动人。如果人们拥有了这个野餐篮，他们可以在乡下或任何地方，享受一顿美妙的野餐。我拍摄篮子时，有选择地给不同的部位打光，以展现出柳条篮的乡村感。同样重要的是，我用一盏很亮的侧灯照射商标，目的是突出商标的压花皮革。这张照片的目的是为了吸引潜在的消费者。



技术

我用几块涂了漆的粗锯材木板做地板，并在场景后方挂了张杂色的布做背景。我将大画幅相机摆在合适的位置，并在相机后屏上放了一张裁到合适尺寸的描图硫酸纸。至于布景，我们先在篮子里外摆好了道具，确保商标处于画面的中心。在篮子左侧，我放了一个大型长条形柔光箱做整体照明。在篮子右侧，用一盏椭球聚光灯做主灯，并加了Gobo片制造光斑效果。此外，还在这盏灯前加了Straw 1麦秆色滤光片。随后我来回移动聚光灯，寻找最佳的方式给商标打光。我还用了另外两盏装有窄束光筒的灯，选择性地照射画面前景的一些区域。没有给背景布打光，但我肯定椭球聚光灯的光已将野餐篮盖子顶部的线条勾勒出来了。

4×5英寸画幅相机 ▷ 240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

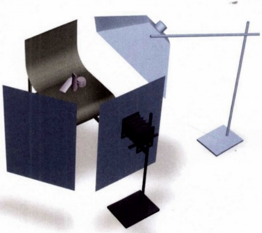
设备

- 长条形柔光箱，130cm×50cm（$4^1/_4$英尺×$1^2/_3$英尺）
- 椭球聚光灯
- Straw 1 麦秆色滤光片
- Gobo片
- 12° 窄蜂巢板+束光筒的灯×2
- 木板
- 上了色的背景布
- 蓝丁胶

OPTIMA

护发品

我多年来一直为一个全球领先的护发产品公司拍摄广告。有时，场景设置会很复杂，仅仅布光就花掉一天甚至更长的时间。如果能有充足的预算和三天时间来布景，就太好了！大多数时候，与客户的合作还包括将照片用做单品的退底图片，拍摄时也需要精准的布光。照片中的每一件物品，看上去都必须完美无缺。即使今天还有人在费尽心思地布光，不幸的是（我自己是个怀旧的人），由于电脑制图技术的发展，许多摄影师的拍摄技能已被淹没了。我还是喜欢照片在相机中一步搞定，但一位艺术指导常跟我说："别担心。如果你在白色背景下拍摄，我们会在系统中做修改。"他所说的系统，通常是指Photoshop。



技术

拍摄这些照片所用到的技术，可以用在拍摄其他不同种类的瓶瓶罐罐上面。重要的是挑选出一件尽乎完美的产品，这会省去后期修饰的大量时间。在客户提供的20个样品中，我通常只能选出一个合适的。这里展示的产品都有一个共同点——一个金色的字母K，每次都需要被完美地照亮。我搭建了一个白色弧形拍摄台，并在产品上方大概60cm（2英尺）高处架了一个中等大小的柔光箱。我在产品的一侧（或每一侧）放了一个长条形柔光箱，并在对面加了一块白色反光板。为了在画面中突出字母K，我在相机前放了一块白泡沫塑料板，并在上面剪了一个孔让镜头穿过，从而使白板将顶部柔光箱的光反射到字母K上。你需要经常调整板的位置，它会达到最好的效果。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 长条形柔光箱，100cmx30cm（$3^{1}/_{4}$英尺×1英尺）
- 白卡纸做的反光板
- 大的白色泡沫塑料板，100cmx130cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$4^{1}/_{4}$英尺）
- 白色背景纸

KÉRASTASE
SENSITIVE
SMOOTH SOOTHING LOTION

KÉRASTASE
RESISTANCE
BAIN VOLUMACTIVE

KÉRASTASE
VOILE PROTECTEUR

KÉRASTASE
NUTRITIVE
AQUA-OLEUM

MASQUINTENSE
DEEP NOURISHING
TREATMENT FOR DRY
&
THICK HAIR
MASQUINTENSE
DEEP NOURISHING
TREATMENT FOR DRY
&
FINE HAIR
KÉRASTASE
AQUA-OLEUM

旅游宣传册

这张拳击手的照片在以一种特别方式对旅游小册子进行宣传。我已记不清拳击手意味着什么了，但它的确是一张好照片，以一种全新的方式给产品配图。这张照片作为广告被贴在旅行社的橱窗上，也被用在营业网点新的小册子里。照片达到了很好的宣传效果，它吸引了来来往往的路人。我们把拍摄方案告诉给平时合作的模特公司，他们寄来模特的体型样图作为参考。我们挑选出照片中的这位模特，因为他的肤色看起来油光滑亮，且被置于一个黑色背景下拍摄。

技术

尽管照片具有很强的戏剧效果，但用光却很简单。拍摄时只用了两盏灯，在场景每一侧安放一盏。拳击手的右侧是一个长条形柔光箱，左侧是一盏装银色反光罩的灯。我在后面这盏灯上加了几张柔光布使光线漫射，先用一两块柔光布测试一下效果。在模特背后大概2.5m（8英尺）远的地方，我挂了一卷黑色背景纸。一旦模特在相机前就位，我的助理就开始给他抹婴儿油。随后，在他身上喷了点水，水滴凝聚在他的皮肤上，注意别喷到他的短裤、手套和小册子上。拍摄的技巧是将两盏灯放在模特两侧，光线制造出阴郁的感觉并使模特的肌肤闪闪发光。最后，我用一块白色反光板给小册子的封面投射出一道柔和的光。注意避免任何可能产生的镜头眩光。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱，140cm×130mm （$4^2/_4$英尺×1英尺）
- 装有银色反光罩的灯， 26cm （$10^1/_4$英寸）
- 柔光布或描图硫酸纸
- 白卡纸做的反光板
- 黑色旗板
- 黑色背景纸
- 婴儿油
- 喷水壶

ISSUE 3
Summer Sun
FREE KIDS
LOWEST PRICE GUARANTEE

发用定型产品

通常，一张产品包装照片需要拍出点戏剧效果。在这个例子中，客户想将一张长发模特的创意照片用做广告宣传的主打图片，他们还需要在最后一页放一张全面展示头发定型产品的照片。与设计师共同探讨后，我决定以仰角拍摄产品，这样可以在不破坏画面构图的前提下表现出戏剧感。我们选择蓝色背景，因为它和白色的包装能形成很好的对比。

这里有一些拍摄包装盒非常实用的建议。先把盒子里面的物品拿走，小心地把双面胶粘在盒盖和封口处，然后将盒底封住，在里面放些小的沙砾或石头压住盒子，最后封好盖子。由此一来盒子会显得很干净、漂亮，沙砾会使盒子稳住不动。不用说，每一个包装盒我都是这样做准备的。

技术

我在小桌子上铺了张蓝色背景纸，小心地在桌子前展开并延伸到地面。随后，在场景后方架了块蓝色透明有机玻璃板。在取景框中调整好产品的位置后，我用一盏加了柔光布的条形闪光灯从右前方照射产品。为了补光，我在左右两侧放了两块白色塑料泡沫板。在有机玻璃板背后我放了两盏灯，一盏装背灯罩的灯在高的瓶子后面形成一束光，另一盏装束光筒的灯在产品后方和底部制造出一圈光晕。你需要多调试几次以使光线平衡，并使穿过有机玻璃板的光亮度适当。如果这太难，你或许需要进行两次曝光，一次对背景做长时间曝光，另一次对产品用闪光灯曝光拍摄。

35mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

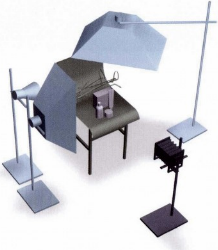
设备

- 条形闪光灯
- 装有背灯罩的灯
- 装有束光筒的灯
- 柔光布
- 蓝色背景纸
- 蓝色透明有机玻璃板，1.8m×1.2m（6英尺×4英尺）
- 白色塑料泡沫板

L'ORÉAL
PROFESSIONNEL
PARIS
AnimatiC
COIFFAGE MÉMOIRE 8 SEMAINES
STYLE'N'MOVEMENT 8 WEEKS
BASE DE PEINADO 8 SEMANAS
Spécial Coupes Courtes
Special Short Styles
Especial Estilos Cortos
Mouvements naturels
Natural movement
Movimientos naturales
Recoiffage facile
Easy styling
Peinado fácil
Cheveux Naturels
Natural Hair
Cabellos Naturales
CONTIENT - CONTAINS - CONTIENE
1000ml

身体护理套装 1

许多年来，产品摄影已成为成功的广告和市场推广的一个重要组成部分，且这种情形还将持续数年。大多数产品包装照片不需要复杂的布光，许多时候仅用一个顶灯足矣，再搭配几张白卡纸或反光板补光。摄影师可以靠拍产品包装照片赚钱，众多摄影室的搭建就是为了拍摄产品包装。其中一些摄影室被称为“包装照工厂”，摄影师在重复性地锻炼拍摄技术。要想拍好产品包装，确实需要掌握一些技巧——我可见过拍得很糟的例子。注重细节和恰当的用光会让你的照片与众不同。请确保包装盒的干净与整洁；粘好包装盒的盖子并将其摆在场景中合适的位置；标签要露在外面并正对镜头，这些都做到了，拍摄中就不会有太大的闪失。



技术

我的客户想在两个不同的活动中展示产品。一个是圣诞促销活动（如图所示），另一个是普通的年度产品展示活动（参见第84~85页）。我搭建了一个白色塑胶弧形拍摄台（也可用白纸），随后将产品摆好，并用顶部高架的柔光箱照射它们。接着，在场景左侧放了一个长条形柔光箱，垂直照射产品。我们找到一些象征着圣诞节的杆状植物，其上有白色浆果，并将它们摆放在产品包装盒的后面。在左侧较远的地方，用一盏加了淡蓝色滤光片的灯朝向植物打光，但要确保蓝光没有射到产品和画面前景中。我用了浅景深，使植物失焦。为了给场景右侧补光，用了一块白色反光板。

200mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（3¹/₄英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¹/₄英尺×1英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（10¹/₄英寸）
- 蓝色滤光片
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板
- 塑胶或纸制白色弧形拍摄台

Lavender

Frankincense

身体护理套装 2

拍摄一个独立包装盒（或瓶子），只用单灯照明就可以取得令人满意的效果，这一盏灯通常是一个高架的柔光箱，再配上左右两侧的白色反光板。如果你的拍摄对象是一个白色的盒子（或瓶子），或者是在白色背景下拍摄，就需要将物体的轮廓显现出来。例如在产品旁放一张黑卡纸，这样可以给物体勾黑边，但不要让它出现在镜头里，尝试将黑卡纸摆在不同的位置以选择最佳的效果。另一个让白色轮廓清晰的窍门是小心地使用一支软铅笔将边缘加深，你可以用手指把铅笔痕迹抹黑来创造微妙的视觉效果，千万别做过头！用一盏高架的顶灯就好，但加一盏侧灯会达到更好的效果，从而给物体增加立体感。让侧灯比顶灯增加1挡曝光。

技术

这两张照片中的产品与第83页拍摄的产品是同一组，但体现的感觉却很不同。我同样使用了高架于产品上方的柔光箱，以及左侧一个垂直放置的长条形柔光箱，稍微将顶部的柔光箱偏向白色背景，让其均匀地照射它和产品。在磨砂玻璃板上的产品前安放了一面镜子，这使产品的正面出现反光。一块发亮的白色有机玻璃板，可以达到同样的效果。我在产品背后挂了一张白纸作为背景；为了让光线投射到产品和这个背景上，我在场景右侧加了几块白色反光板。请确保产品被很好地摆放和排列——必要的时候用蓝丁胶固定。最后，我在Photoshop里去除了背景和玻璃板相接而产生的水平线。

200mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

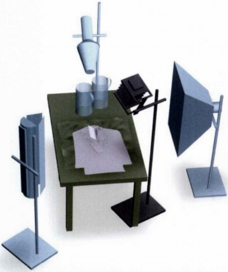
- 柔光箱，100cm×100cm（3¼英尺×3¼英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¼英尺×1英尺）
- 白卡纸做的反光板
- 白色背景纸
- 镜子和磨砂玻璃板，或白色有机玻璃板
- 黑旗板

Lavender
Lavender

Frankincense

皮革日记本

产品摄影，既可以拍得很简单，也可以追求艺术上复杂多变的视觉效果，这需要将用光技巧有趣地搭配混用，并让影棚摄影师永远干劲十足。你永远不知道自己会被安排什么样的拍摄任务。对我来说，拍摄对象越具挑战性越好，因为我乐于解决问题和应对棘手的光线状况，这正是工作中最有意思的地方。有两个拍摄对象我总感到有些难以把握，一个是皮革日记本，另一个是钱包。通常，它们具有深色的、吸光的或闪亮的表面，再加上本子里的白纸，这时需要绝对掌握好高光处和物体深色表面间的平衡。想要体现出皮革的颗粒和质感，也需要些技巧。在许多时候将灯放低，让光线掠过日记本表面，可以产生很好的效果。



技术

这张日记本的照片被用于一本宣传册的开篇。灯光的布置和风格表现出了物品独特的一面。我设置了一个深红色褶皱的背景布，将一件夹克搭在上面，并将日记本放在它的顶部。为了将物品固定在准确的位置上，场景中用了大量的蓝丁胶和小木块等填充物，我用蓝丁胶和超强力胶水将本子的纸弄卷并固定住，然后用三盏灯照射它。为了表现出皮革的颗粒感，我在场景右侧较低的位置放了一个小型柔光箱；为了在黑色日记本四周产生光柱并照亮棕色日记本的左侧，在场景左边很低的位置放了一盏挡光板几乎被合上了的条形闪光灯；最后，为了产生漫射的光斑效果，在场景右上方架了一盏装有束光筒的灯，并沿着光路放了一排干净的玻璃瓶。为了达到满意的视觉效果，我进行了多次尝试。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

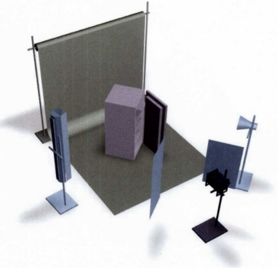
设备

- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¼英尺×1英尺）
- 带挡光板的条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 装有银色束光筒的灯，21cm（8¼英寸）
- 深红色背景布
- 小木块

April 1989
May 1989

冰箱

为一本宣传册拍摄冰箱需要摄影室拥有大面积的空间，不仅为了布景和布光，而且还为了在拍摄前后能有地方将冰箱储存起来：通常一排要放15~20台冰箱。实现这样的拍摄任务有一个技巧：将冰箱打包的过程拍几张参考照片，或用录像记录下来。如果你的助理想不起每台冰箱放到哪里去了，但货车就要在半小时内赶来拉货的时候，这个方法可以解燃眉之急。我总是先给体积最大的冰箱布光：大多数情况下，这种布光方式也适用于所有冰箱。通常宣传册中的所有产品需要看起来一模一样，因此一旦你已经为第一次拍摄布好了光，后面的都依此类推。在拍摄前，记录下所有值得拍摄的细节，但要留到最后一刻再拍摄细节。



技术

这张冰箱的照片被用于一本宣传册的封面。我们在影室的地板上铺了几块砖，将冰箱放在上面。为了能制造冰箱内部发光的效果，在放入食物前，我们在里面放了一盏小的条形钨丝灯，灯被食物挡住而没有出现在画面中。为了不让电源线暴露在外，我们让它从冰箱下面和门缝间穿过。紧接着，我在冰箱左侧放了一盏加了红色滤光片的条形闪光灯，灯前的挡光板使光线产生红色条纹效果。在冰箱右侧，距离冰箱2.5m（8英尺）处放了另一盏装银色反光罩和蓝色滤光片的灯，它将冰箱门“刷”成了蓝色。设置这样一个场景，一定避免镜头眩光！拍摄时，我需要进行两次曝光。第一次，在镜头上放了一个柔焦镜，将影室的灯全部关掉后，先对冰箱内部采取长时间曝光。第二次关掉钨丝灯，拿走柔焦镜，开启闪光灯完成曝光。注意相机不要有任何移动。此外，拍摄这样的照片需要摄影室处于全黑的环境。

180mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装有挡光板的条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 条形钨丝灯，60W
- 蓝色和红色滤光片
- 柔焦镜
- 黑旗板

科学仪器

运用彩色滤光片是可以给原本平凡的一张照片增添戏剧效果和活力的有效方式，但别做过头。曾经我就碰到过一个客户，让我在两年内拍摄所有的东西时都使用彩色滤光片。十年后的今天，我仍然觉得很可笑，我把它称作“迷幻药状态”。关键是要适当地使用，滤光片才会达到很好的效果。你或许已经发现，在整本书里，彩色滤光片被用来制造许多不同的效果——给食物场景增添一种温暖、阳光的感觉；给白色背景加上颜色；或如图所示的这张照片。另一个很有用的窍门是在玻璃杯和广口瓶里倒入水和食物色素，通过它们让光线漫射，这种方式可以创造出令人愉悦的只带少量颜色的光斑。

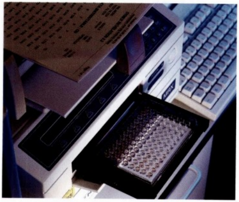
技术

我在拍摄键盘时使用了三盏灯：一个在仪器上方高架的柔光箱负责整体照明；右侧压低放了一盏装银色反光罩的灯，加入的淡蓝色滤光片在键盘上投射出反差强烈的光；第三盏灯前蒙了一块柔光布，它照亮酶标仪的前部。你需要耐心地平衡好光线，以达到满意的效果。我用几乎同样的方法给实验室技术员照明，左边的灯加了蓝色滤光片，右边加了黄色滤光片的灯被架在高处，对准技术员的手臂。但DNA实际读数结果并没有被照亮。至于它，我借助机器本身的紫外线光进行了一次长时间曝光。

6 x 6厘米相机 ▷ 150mm镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm ($3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺)
- 装有银色反光罩的灯×2，26cm ($10^{1}/_{4}$英寸)
- 蓝色和黄色滤光片
- 柔光布
- 黑旗板

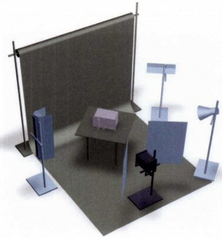


电信控制设备

你或许已经发现，我经常提到镜头眩光，并一再强调消除它是多么重要。当然，也存在镜头眩光对照片起到积极作用的情况，只是大多数时候我们应该彻底消除它。从技术上说，镜头眩光是由于杂光投射到底片或CCD传感器上而产生的无法成像的光。一般是由于光渗入镜头所致，结果形成了看得见的雾状或图案，与镜头光圈的形状匹配。滤光片和许多滤镜表面也可以导致眩光。在很多时候，基本的解决方式如下：

- 用一个遮光罩；
- 在灯前加挡光板；
- 用黑旗板阻挡杂光并防止其射入镜头。

一个很好的测试眩光的方法是观察镜头的前部。如有任何眩光，请查看内部元件。



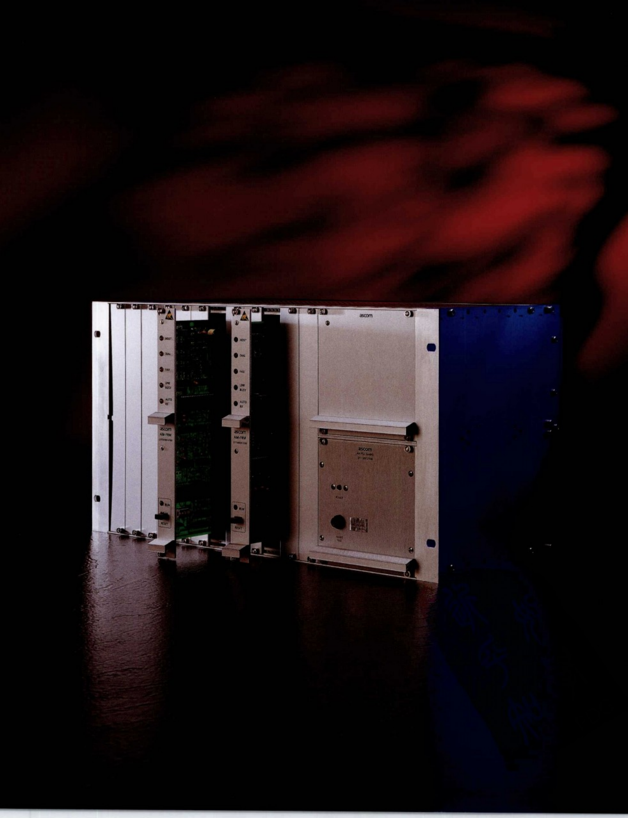
技术

为这个电信控制设备布光很有趣，不仅因为它具有闪光的金属表面。我被要求在照片中把一块电路板显露出来，于是用逆光照射它，光穿过电路板产生了一种透明效果。我用一块黑色富美家（Formica）板当做桌子，用黑纸做背景。为了在背景纸上投射出一个图案，我用了一盏加Gobo片和红色滤光片的椭球聚光灯。为了给设备的右侧打光，在场景右侧稍微远离设备的地方放了一盏装银色反光罩并加蓝色滤光片及挡光板的灯。为了照亮设备的正面并让光穿过印刷电路板，左侧放了一盏30cm长（12英寸）的条形闪光灯。所有的灯都用黑旗板和挡光板遮挡以防止不必要的光溢出。为了达到满意的效果，确实需要花点时间。如果只用闪光灯曝光的亮度太弱，你或许需要和这些彩色光一起进行一次长时间曝光。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/60s 快门速度

设备

- 条形闪光灯，30cm（12英寸），带挡光板
- 装银色反光罩，26cm（10¼英寸），带挡光板的灯
- 椭球聚光灯
- Gobo片
- 红色和蓝色滤光片
- 黑色富美家板
- 黑色背景纸
- 黑旗板


ascom
AM-FRM
RESET
ascom
AM-FRM
RESET
ascom

话题
艺术指导

摄影师

无论你的拍摄是基于客户的大纲还是按照自己的想法，拍摄每个场景都有一个基本步骤需要你遵循。当你基于客户的一个大纲拍摄时，别忘了这至关重要的第一步——确保自己完全了解拍摄时所需的是什么。

1. 视觉形象化。拍摄场景应该是什么样子？
2. 作决定。为了达到理想的视觉效果应该如何用光？
3. 选择你的灯光设备。这是经验真正起作用的地方。通过经验，你会对布光方式十分了解并熟知每一种灯光设置所产生的效果，你的决定下得越快，就越可靠。
4. 开始布光过程。一盏一盏地布光，注意暗光和强光，以及是否需要用光来突出被摄物的细节？
5. 做最后的润饰。加一盏灯是否会突出主体？你还能做哪些改进？你的布景是否达到了理想的视觉效果？所有的道具是否都摆放在合适的位置且足够安全？有没有不小心把蓝丁胶摄入镜头？
6. 测光。拍一张宝丽来样片或在数码相机屏上检查光线是否合适。有没有产生任何镜头眩光？
7. 曝光。

艺术指导

我已经和摄影师合作了近20年，我想说，做好艺术指导的一条金牌法则就是在拍摄前拟出一份拍摄大纲。手写一份交给摄影师，与他们探讨你想营造的氛围和追求的效果，并将拍摄对象的背景资料提供给他们。确保你们对拍摄的想法达成一致。你的大纲应该包括照片拍摄的数量，需要近摄还是与物体保持一定距离，你想要什么样的光（自然的、强烈的或均匀的），以及你如何处理阴影。布置好的场景应该突出你要的感觉，如果是重要的情况下，需明确好颜色和背景的样式，并记录下你希望他们在拍摄中避免的任何情况。所有这些都会影响摄影师对设备的选择和对灯光的布置。

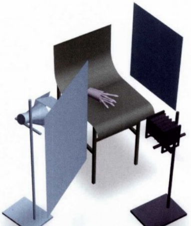
如果你不曾与这位摄影师合作过，大胆地向他询问影室布景和设备的状况。你需要确保他拥有所需的设备和配件，且保证在这个场地进行拍摄是可行的。对于大多数摄影师来说，拍摄一架直立式钢琴都不成问题，但他们的影室是否容得下？需要从摄影师那里获取这些背景信息。你是否需要向摄影师提供什么，或需要他们去买点什么，或你是否该换个计划？摄影师或许会有更合适的替代方法。

静物

对摄影师来说静物是极好的拍摄题材——它们是无生命的个体，无法移动和做出反应。静物照片的主要市场在艺术界。摄影最终被公认为一种可以营利的艺术模式，挂墙装饰、贺卡和明信片都拥有着巨大的市场。拍摄静物是影棚摄影最简单的形式。摄影师在对象的选择和用光上拥有很大自由，除去了商业委托拍摄（需要在一个视觉或创意大纲的基础上工作）的限制。通常，具有美感的物体会被选为静物拍摄对象。常见的植物、花和水果已经是很好的选择，但摄影师能以创意的手法表现任何静物，没有限制，让你的想象力自由飞翔。选择一个不同的角度，运用对比强烈的布光方法，再搭配上彩色滤光片吧！

芦笋

身为一名拍摄食物的摄影师，我对食物有一种与生俱来的喜爱，在拍摄过程中我找到了很大的乐趣。家中厨房的墙上，我挂了几张自己拍摄的照片，均是现代气息浓厚、创意感十足的食物照片。现在，每当家里有晚宴时，客人们总是强烈要求我送给他们几幅挂在自己的家里。在画布或金属框上裱好、放大的这些照片，融于今天的现代氛围中显得格外精致。通常最简单的物体，搭配合适的道具和简单的光线，是最值得尝试的拍摄。景深的运用方式，与布光一样重要。永远记得使用最新鲜的花或水果。当你拍摄新鲜的物体时，记得预留出一些，因为在影室灯光的照射下它们很快就会干枯和发蔫。



技术

太不可思议了，甚至连我自己都感到惊讶——这张大受欢迎的照片拍摄时只用了一盏灯。我想正是不同颜色的混搭使这张照片看起来别具风格。蓝色塑料大口杯具有很好的透光性，光线由此变得透明。芦笋的绿混合了几种不同的颜色，它的细节和质感与紫色的背景很好地结合在一起。那么，拍摄是如何完成的呢？我先用一张紫色的纸做成一个弧形拍摄台，在上面放了一个蓝色大口杯，并用蓝丁胶固定住。接下来，我把芦笋放入杯子，将一盏装银色反光罩和挡光板的灯垂直放置在场景左侧照明。为了遮光和引光，我小心地在灯前放了几张黑卡纸；为了突出芦笋的细节，在场景右侧使用了一块小的白色反光板。

150mm 镜头 ▷ f/8-11 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

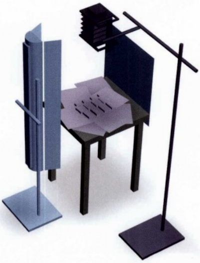
设备

- 装有银色反光罩的灯，26cm (10 1/4英寸)
- 挡光板
- 黑卡纸
- 白卡纸做的反光板
- 紫色背景纸
- 万用夹与灯架
- 蓝丁胶

PDG

木头人

创作出一张动人的静物照片与拍摄对象的选择息息相关。再次通过这张手工雕刻的木头人照片来说明，灯光设置可以非常简单。此次拍摄我只用单灯照明，并配合使用一块白色反光板将光线反射到阴影区域。这和第99页拍摄的芦笋几乎使用了相同的方法，两张照片却达到了十分不同的效果。背景使用的手工纸给人一种温暖、自然的气息，它很好地结合了木头的金色。我把灯放得很低，光线几乎和背景纸的表面相平，由此形成了沉郁的阴影和鲜明的层次感。在Photoshop中稍做加工，温暖的色调和反差就会更强烈，照片也更具创意。如果调成单色，效果也不赖。



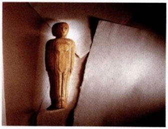
技术

这些木头人是由我的一位工匠朋友用实木雕刻而成的。我放了几张手工纸做背景，在拍摄时小心地利用纸的毛草边。我用蓝丁胶稍微垫起了右侧的纸，以加重阴影。把相机架于被摄物上方，垂直向下拍摄木头人，随后在场景左侧放了一盏条形闪光灯，光源与桌面相平。一盏简单装窄角反光罩的灯，也可以达到同样的效果。为了稍稍照亮阴影区域，我在右侧合适的位置夹了一块白色反光板，通过使用一盏迷你聚光灯，其中一个木头人的头顶产生了一圈晕轮。你需要在拍摄中频繁地调整灯和反光板的位置，以达到理想的效果。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 迷你聚光灯
- 万用夹与灯架
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板
- 手工纸背景
- 蓝丁胶



白色百合花

拍摄静物可以让你充分地练习布光技巧。通过尝试不同的灯罩、反光板和不断变换灯源的位置，你可以学到很多东西。记得手头备一个记事本，随时对不同的方案画草图，对每一个拍摄场景的效果做记录。当你面临拍摄一款产品或更商业的拍摄任务时，这本书的价值就体现出来——你可以在拍摄相同题材时用它作为参考。别害怕尝试不同的方法，这是唯一获取知识的途径，学习的过程充满了乐趣。用数码相机的优势正在于它的“零成本”。许多年前，当我还是学生的时候，拍摄量总因胶卷和冲洗的成本而受到限制。

技术

这张白色百合花的照片被用于一张婚礼邀请函中。考虑到需要填写文字，因此选用了一张白卡纸做背景。由于花瓣的轮廓在白卡纸上清晰可见，可以很方便地退底作为单品图片，虽然我觉得这样会丢掉整张照片中阴影所表现出的层次。我用另外一枝花进行布光，一切准备就绪后换上这枝新鲜的花。在场景右侧被摄物的上方高架了一个柔光箱，正对着左上角一盏装银色反光罩和挡光板的灯。这盏灯被放得很低，光源与桌面相平。挡光板用来投射照片中你所看到的阴影，使花瓣的轮廓在白色背景下清晰可见，并给画面增加层次感。注意遮挡杂光以防止其射入镜头。

80mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm × 100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 装有银色反光罩和挡光板的灯
- 白色背景纸
- 黑旗板
- 万用夹与灯架

火鹤花

色彩在一张静物照片中扮演着极重要的角色。静物摄影师与静物画家在创作上享有同样的自由，他们在题材和颜色的选择上都没有限制，画家受限的地方是画面的颜色看起来是平涂的——而摄影师处理颜色的方式却不尽相同。有时最奇特和出人意料的颜色出现在逆光照射的物体上，你可以用一杯水或植物的叶子尝试一下，水果切片尤其合适。别害怕拍得过于抽象。仅仅大胆地尝试用光，你就可以把拍摄对象展现得完全不同。色彩及其混合搭配的范围相当广，乍一看可能是糟糕的颜色搭配，可以利用恰当的布光使其变得生动起来。

技术

我建议你“要大胆”。这张大胆的照片，搭配了两种完全不同的颜色，它们在一点点逆光的衬托下体现出很好的视觉效果。在花背后几英尺处挂了一张浅绿色背景纸，用一个长条形柔光箱从右侧照射花，以此创造出浓烈却相当均匀的颜色。我用夹子把花吊起，用左侧一盏装银色反光罩的灯从背后给花打光。如果你愿意，可以在灯前加一块柔光布将光线柔化。目前，拍这样一个场景，困难之处在于防止任何杂光射入镜头。使用几个大的黑旗板，调节好它们的位置，这或许会花掉些时间，但这一步绝对要做，否则你的画面会受到眩光的严重干扰而丧失层次感和对比度。最后，我在被摄物的右前方夹了一块白色反光板，目的是给花补光。

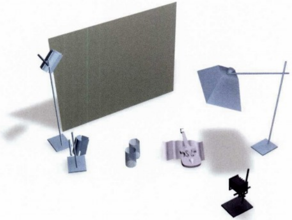
105mm 微距镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱，140cm×30cm（$4^2/_3$英尺×1英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 绿色背景纸
- 大黑旗板
- 万用夹与灯架

小提琴&蝴蝶

乐器是静物摄影中十分上镜的拍摄对象。萨克斯管或小号磨亮的黄铜表面给光线增添了艺术感染力。同样，小提琴或其“好姐妹”大提琴精美的外形和精致的木纹，很值得花心思考虑用光。当拍摄铜管乐器闪亮的反光面时，确保你的影子不会出现在乐器上，没有比在被摄物中看到摄影师和相机的影子更糟的事了。摄影专卖店提供的消光剂可以解决反光的问题，当然也可以用Photoshop去除它。出于同样的原因，要避免弦乐器擦亮的木质面引起不必要的反光，因为这会破坏木纹的层次和颜色。



技术

这张蝴蝶落在小提琴上的照片最初是一幅艺术作品，随后被一位客户买下用做演奏比赛的一张限量版海报。拍摄中，我使用了一支广角镜头，铺了一块1.8m×2.4m （8英尺×6英尺）的木地板，挂了一张蓝纸做背景，并在地板与蓝纸背景的相接处钉了一条护墙板。随后，我把小提琴摆在乐谱上。我将乐谱的页角卷起，用小木块和蓝丁胶固定住，并将蝴蝶放在琴弦上。拍摄中使用了三盏灯：一盏高架于被摄物上方的柔光箱（注意不要让它的影子出现到琴面上）；一盏在蓝色背景上投射出光柱的装有挡光板的条形闪光灯；左后方的另一盏条形闪光灯，灯前摆放了几个干净的装满水的玻璃杯。地板上的斑点光纹就是通过这盏灯和杯子共同制造的。

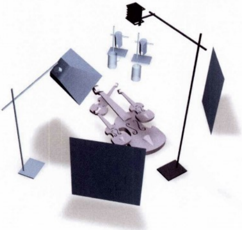
4×5英寸画幅相机 ▷ 90mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm×100cm （$4^2/_3$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 条形闪光灯×2，30cm（12英寸）
- 盛满水的玻璃杯
- 小木块
- 蓝丁胶

弦乐组合

静物拍摄可以给摄影师很大的空间去选择拍摄对象，让他们把脑子中的想法变成现实，并对色彩和光线不断进行新的实验。如果你对艺术指导或一份拍摄大纲不“抵触”，就尽情尝试不同的想法和创意。尽管开始布光时有一系列简单的步骤，有基本的“该做与不该做”原则需要你遵守，但摄影用光技巧绝不是仅通过固定不变的规则就能掌握的。通过对灯光进行简单调试，你可以掌握对光影的基本运用。准备好一个鸡蛋或一块木头，让影室内的现场光暗下来，只使用一盏灯照明；将灯在物体四周来回移动，观察光线如何影响物体的形态。此时你会发现光如何改变了物体的形状，也正是用它巧妙地给弦乐器塑型的。这时候，开始考虑如何在拍摄中恰当地运用光影。



技术

拍摄这张“弦乐四重奏”的照片需要一个很高的空间，因为相机要架在离乐器3m（10英尺）高的地方。我用海绵将涂料轻拍在一大卷褐色的纸上，由此搭建了一个斑驳的背景。我首先摆好了大提琴的位置，然后摆好其他乐器，并将木块垫在乐器下面支撑其到合适的高度。我给所有的乐器用了蓝丁胶做固定。当对摆放的位置感到满意时，便开始布光。在场景左侧安放了一个与被摄物成45°角的大型柔光箱。随后，在右上角放置了两盏30cm（12英寸）长的条形闪光灯，并将几个玻璃瓶摆在灯前创造出阳光照射的效果。普通装银色反光罩的灯，也可以产生同样的效果。最后，我沿场景四周放了几块大的白色反光板给阴影补光。还是那句话，密切留意右上角两盏灯所产生的镜头眩光，在适当的地方夹几块黑旗板。

4英寸 x 5英寸画幅相机 ▷ 150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 大型柔光箱，140cm×100cm（$4^2/_3$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 条形闪光灯×2，30cm（12英寸）
- 棕色，涂满颜料的背景
- 白色反光板
- 黑旗板
- 木块和蓝丁胶
- 万用夹与灯架

艺术家的颜料

如果你曾花几个小时在鸡蛋四周移动一盏灯（参见第60页），你便会发现光线的方向有助于塑造物体的特征。影子具有塑型的作用。稍稍调整光照角度，便可使同一物体看起来迥然不同。这种可控性是摄影中最吸引人的地方。俗话说：“相机从不撒谎”，然而，经斟酌的用光打破了这条定律。掌握了光的基本原理，你很快便能构想出要拍的场景并知道如何布光。具备了经验，就好比你的第二天性。我见过太多的摄影师在用光上墨守成规，选择明亮的大平光，毫无遮挡和层次地过度照亮被摄物，拍出的照片毫无特点。遗憾的是，这种方法在数码时代相当普遍。

技术

艺术家的颜料永远是拍摄的好题材，它们有着丰富的色彩、材质和有趣的纹理。拍摄这张照片的好玩之处在于，将所有的颜料摆出来放在背景上。一旦准备就绪，就开始布光。我想加些强光并增强反差，于是我将一盏灯放低，从场景左上方透过颜料表面打光。将灯的亮度调到刚好曝光过度，这一步可别做过头！随后，使用两个柔光箱，一个放在场景上方，一个放在下方做整体照明。我将第四盏装银色反光罩和挡光板的灯放在场景右侧增强效果，同样要把灯放低好让光线透过颜料。最难的要数拍摄完毕后的清洁工作！

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装银色反光罩和挡光板的灯×2
- 柔光箱×2,100cm×100cm ($3\frac{1}{4}$英尺×$3\frac{1}{4}$ 英尺)
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板
- 纸制的或塑料背景布

L.CORNELISSEN & SON
ARTISTS' Colourmen
ALIZARIN CRIMSON
020 7636 1045
105 GREAT RUSSELL ST LONDON
L.CORNELISSEN & SON
ARTISTS' Colourmen
CADMIUM YELLOW ORANGE
020 7636 1045
105 GREAT RUSSELL ST LONDON
Marie's
GOUACHE COLOUR
REEVES
Gouache
Emerald
REEVES
Gouache
Cobalt Blue Hue
FERRARIO

南瓜

选好拍摄对象后，就到了让你的想法在照片中实现的时候了。你是否注意到照片中也有阴阳性？许多“阳刚”物体采用大胆的高调光照明；反之，“阴柔”物体就用暗调光，带有一丝轻柔并少了些尖锐感。一旦拍摄对象被摆在相机前，就安放好第一盏灯。以我的经验来看，这通常是负责整体照明效果的柔光箱。接着，一步步布好其他的灯，仔细观察拍摄对象并预计好每一盏灯的用途。把其他的灯关掉，这样你可以看清每一盏灯的效果。如果效果不佳，就拿走它，没有必要让场景过于复杂化。一个拍摄场景中，我最多的用灯记录是14盏！此外，被摄物要选用新鲜不易变质的，因为在所有的灯架、灯和大力夹堆成的拍摄现场，你不可能处理腐烂的食物。现在，出现了一个问题：南瓜是阴性还是阳性的呢？

技术

我喜欢这张南瓜切块的照片，它充分说明只需运用一点点想象力就能拍一张好照片。照片的拍摄方法适用于任何形式的物体，从水果、蔬菜切片到印刷电路板。最妙的是，这一切只用一盏灯就解决了。很多人问我是怎么做到的，他们以为过程很复杂，但实际上非常简单（我还是告诉他们很复杂——为了保持神秘感）。我在一块富美家（Formica）防火板上切一个比南瓜块稍小的洞，切的时候在板子下面放一块玻璃做支撑。南瓜块被放在切好的“洞”上，一盏钨丝灯被放在板子底下从下向上照射南瓜。我用黑卡纸将灯包住，以防止任何杂光溢出。随后我关掉影室的灯，打开快门，进行了长达几秒钟的曝光。试拍几张样片以确定正确的曝光时间，是个不错的主意。在包裹灯的时候，小心烫手并谨防止起火。

150mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 约15s 快门速度

设备

- 钨丝灯
- 富美家板或其他类似的物品
- 一块6mm（1/4英寸）厚的玻璃板
- 支架桌
- 黑卡纸或绒布

写字台

每一种用光方案都必须建立在合理的基础上。影棚的一个重要作用，是让身在其中的摄影师拥有将现场光关掉或调暗的自由。有时需要全黑的环境，如给一台电子设备的LED屏做局部曝光，或为了捕捉一根蜡烛的光时。如果你不熟悉在微弱光线下工作的技巧，就无从判断光线的作用，也就无法让它服务于场景的拍摄。为静物摄影布光的许多规则，与其他摄影类别相同。到最后一刻按下快门前，补光或减光都是在精炼影像。因此请记住：实现你的拍摄想法和风格，安排好拍摄对象，调整好焦距，摆好相机的位置，开始布光，最后按快门曝光。这些步骤大多是相辅相成的，如果你移动了灯的位置，就会产生不必要的阴影，因此需要慢慢移动道具。以上这个过程也有不适用的时候，好比你现在看到的这张照片。在开始布光后，我意识到唯一需要的光源就是画面中的灯，有它就足够了。

技术

没有比这张在“东方传奇号快车”上拍摄的照片更简单的了。原始简易的光源，如燃烧发亮的火柴、蜡烛、煤油灯，或是经典灯具品牌——Anglepoise灯，它们通常被用来营造气氛或被用做道具。但在这个场景中，唯一的光源是台灯里的钨丝灯泡。我将相机架在高处，在合适的地方摆好“东方传奇号快车”的菜谱和一张明信片，随后开始测光。将相机调整到日光白平衡，这样钨丝的暖光就能很好地表现出温暖的感觉。如果你用的是胶片，记得使用日光型胶片以达到同样的效果。很显然，灯泡的瓦数越高，所需的曝光时间就越短，同时灯泡产生的热也就越多，因此小心别把灯罩烧着了！最后值得注意的一点是：曝光很可能长达几秒，因此避免相机或物品在拍摄中有任何移动。

50mm镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 4s 快门速度

设备

- 钨丝灯
- 三脚架

Beautiful examples of marquetry and mosaic adorn each car.
Dear Doctor,
Wonderful journey.
Eyes fine. So glad
you prescribed
Viscotears.
Won't be seeing
you quite as
often as I used
to!
VENICE SIMPLON ORIENT-EXPRESS

报纸中的鱼

我已谈过影子在赋予照片层次和空间感上的重要性。影子类型主要有两种：投影（cast shadow）和虚影（bogus shadow）（参见第118页详解），其中，投影是指照明光线和背景间的不透明物体，部分或完全阻挡了光路而形成的区域，此不透明物体身后形成的黑暗区域即为影子。在这张照片中，报纸和玻璃容器投下的影子没有显示出来。很多情况下，一个投影会呈现出物体的形状，尤其在使用聚光灯的时候。离这束光越远，影子越清晰，这种影子被称为投影轮廓清晰的影子。相比之下，柔光箱会制造出很柔和的影子。通过使用不同形状的灯罩，你会了解影子的形状和密度变得多么不同。

技术

这张“报纸中的鱼”的照片是为食用油广告而拍摄的。我们先剪出一张鱼形状的卡片，将小银鱼一个个粘到上面。然后将报纸折成一个形状，把做好的银鱼卡片放入其中，并选择一块白色大理石作为背景。拍摄中我用了三盏灯：第一盏是位于被摄物左上方高架的柔光箱；接着，在右上方较低位置安放了一盏加了蓝色滤光片的灯，灯前放了一个盛满清水的牛奶瓶，由此产生了光斑效果；左侧放了一盏30cm（12英寸）长的条形闪光灯，光线与大理石相平，在这盏灯前我放了一个侧边带槽的透明大塑料水壶，水壶中盛满了混有绿色食物色素的水。绿色光柱不是直接打在报纸上，而是被投射到大理石上。

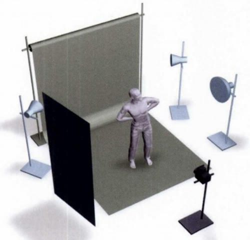
10 x 8英寸相机 ▷ 360mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（3$^{1}/_{4}$英尺×3$^{1}/_{4}$英尺）
- 装银色反光罩的灯，26cm（10$^{1}/_{4}$英寸）
- 条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 蓝色滤光片
- 干净的玻璃瓶
- 侧边带槽的大塑料水壶
- 一块大理石
- 黑旗板

男性身体

“影子的定义”与影子的柔和与强硬程度有关。更坦率地说，是与影子的边缘清晰度有关。柔和的阴影是出现在被摄物表面的影调——这是光照射不到的区域，很自然地导致影调减弱，正如这张照片中肌肉影调的表现。如果没有柔和的阴影，肌肉的轮廓和形态就会丧失且肌肉会显得很平，缺乏立体感。例如，你用一盏灯从侧面照射一个人的脸，鼻子投下的影子就是真正的阴影；而脸颊部位的阴影区，鼻子阴影的另一边，就是柔和的阴影。另一个关于柔和阴影的例子就是一个球体上没有被照亮区域的阴影——而投射到背景的影子是真正的阴影。运用好这些影子可以让你的拍摄对象变得生动起来。



技术

这张男性身体的照片是说明影子如何给肌肉塑型的好例子。如果我用一台柔光箱均匀照射模特，肌肉的轮廓和边缘就都丧失了。拍摄这张照片的布光很简单：两盏装21cm（8 1/4英寸）银色反光罩的灯被置于背景两侧朝向背景打光。对于模特的照明，我选用了一盏柔光灯（有时称为模特灯）；这是一盏装有直径为50cm或更大的白色反光罩，并在灯的中央内置漫射片可柔化光源的灯，它有1.8m高（6英尺），安放在场景右侧很远的地方照射模特。模特的皮肤因涂上了油而显得闪闪发亮。在模特左侧，我使用一块大的白色反光板补光。背景灯比主灯多加0.5挡曝光量，以此保持背景的明亮与干净。

6 x 6厘米相机 ▷ 150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 模特灯，50cm（20英寸）或更大
- 装有银色反光罩的灯×2，21cm（8¼英寸）
- 白色背景纸
- 白色反光板
- 黑旗板
- 婴儿油

排笛

另一种类型的阴影被称为独影。它是从离背景或被摄物有一定距离的物体上投射出来的。第87页“皮革日记本”照片中形成的杂斑光就是对投影的很好运用。通常，我通过在椭球聚光灯上加装Gobo片给物体或背景投射形状各异的影子和图案。这种投影在电影界常被称为“柯克”，你时常看到一个百叶窗的形状被投射到背景上来暗示窗户的存在。别害怕尝试这些技巧，我曾经甚至用一盏灯照射一个啤酒板条箱来给场景投影。你可以用几张黑色卡片制造自己想要的阴影图案，只要将卡片随意裁剪成一些形状，并将它们置于灯前，这些形状便能形成微妙的光斑，投射出的柔和阴影为场景增添气氛。我用这种方法拍摄了对页的排笛。

技术

这张排笛的照片与第109页的弦乐器照片组成了同一个系列。在蓝色背景纸上用海绵拍打上一些颜色，由于想制造出一种南美风格，我在背景上放了一件南美式披风外套，随后将排笛摆放在合适的位置。我想要一个半硬的主光，因此在场景右侧较低的位置放了一盏装银色反光罩并加了柔光布的灯。为了给画面增加阴影，将一张剪好的黑色卡片置于灯前。在右上角放了一块大的白色反光板补光。最后，将一个长条形柔光箱置于银色主灯对面，这盏灯被放得很低，用于沿着排笛的左侧增添些许高光。再次重申，这种布光方式十分简单，却非常有效。

5 x 4英寸相机 ▷ 150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯，21cm (8$^{1}/_{4}$英寸)
- 长条形柔光箱
- 柔光布或描图硫酸纸
- 黑色卡片
- 黑旗板
- 白色反光板
- 背景材料

话题

道具制造师

摄影师

静物摄影提供给摄影师很大的空间，让他们根据自己的选择和兴趣挑选拍摄对象，并在没有任何外在约束下使拍摄得以实现。这里，没有必须遵守的规定或布光方案。你有一块白背景，可以自由支配光线，且布光方法有很多。尝试不同的灯罩、阴影、纹理和颜色，你会由此学到非常多的东西。别忘了做笔记和运用光位图——他们是很有用的参考工具，你可以基于此来搭建照明设备。记住，如何用光对最终照片的视觉效果起着重要作用。了解光线如何变化，你就能拍出非常好的照片。

道具制造师

身为电影及影像行业的模型制作师，我终日沉浸于木头与胶水所创造的童年般的梦幻世界。如今，我们更多的是使用合成塑料和树脂，但乐趣未减。我认为道具制作者必须灵活，多才多艺，并富于创造和具备解决问题的能力。目前，我们有可以自由支配的许多材料。我工作中用到几乎所有的东西，从玻璃纤维、橡胶、塑料泡沫、聚苯乙烯、金属，到良好的旧木材。我必须成为一个“万事通”，而这需要具备摄影和电影用光的基础知识。拍摄前我总是先从摄影师那里了解他们的想法，然后与他们就使用的布光和拍摄方式进行详细探讨。由于具备布光的基础知识，我很清楚需要什么。亲自参与拍摄使我搜罗到了不同的技巧和方法。从某种程度来说，计算机对图像的润饰，让模型制作师的工作变得更容易，但我总喜欢一开始就把工作做到完美。这给了我自豪感。

STAEDTLER

SHADOW

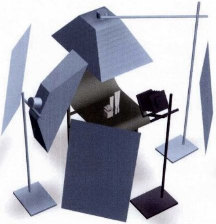
拍摄诀窍

玻璃&
反光面

拍摄玻璃制品和反光物体会带来一系列新的问题。我已经花掉几个小时，一遍又一遍地稍微挪动物体的位置，只为了避免拍摄时出现不必要的反射。拍摄中经常需要移动灯光和物体的位置，这可以锻炼你的耐心。一些有用的方法你可以采纳，例如使用消光剂、在反光的表面涂点儿东西（如橡皮泥），或使用一片偏振光滤光镜——这些我将在后面的章节进行讨论。总之，即使最有经验的摄影师，在拍摄反光体时也会遇到挑战和出乎意料的情况。熟练掌握了基本的拍摄技巧，仍需要反复测试。通常，你可以利用反射光达到你想要的效果，如第135页我拍摄的不锈钢漏斗。但有时它们真的很烦人。今天的摄影师，当然可以通过数码软件随意去掉不必要的反射；即便如此，作为摄影师，有些技术你必须掌握。

皮革&金属

处理反光的物体真是非常麻烦，它足以让影棚摄影师考虑改行。但只要你获得了经验，与反射光有关的一系列问题就会迎刃而解。灯的选择和摆放位置是主要因素，不必感到惊讶，有时你会为了让反光变得不那么醒目或干脆消失而重新规划整个场景。在产品摄影中，玻璃包装纸尤其难把握，因为客户想看到他们的产品在玻璃纸下熠熠生辉。可能的话，最好用小刀小心地去掉这层闪亮的包装。如果你用光到位，没人会注意到包装纸没有了。我在拍摄表和眼镜的时候，人们都知道我去掉了这层恼人的闪光纸。注意，拍摄角度和灯光的选择并不会让包装纸的消失变得明显。



技术

由于眼线笔的表面闪闪发光，拍摄这个手提包和化妆品套装是一项很大的挑战。此外，客户还想突出手提包上的拉锁和化妆包上的商标。于是，我用蓝丁胶将拉锁和化妆品固定在合适的位置上。小图的布光用了两盏灯：左侧一个宽大的条形柔光箱，右侧一个稍窄些。大图中的物体是放在一张金色闪光卡（蒙有一层不反光的玻璃片）上拍摄的。我在被摄物上方高架了一个方形柔光箱制造深的阴影；然后，在场景前的相机上方架了一个长条形柔光箱，并搭配使用白色反光板遮掩反光。最后，我用Photoshop软件对图像做了润饰，清除了金色背景中的黑色线条和反射光。

150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱，140cm×30cm （$4^{1}/_{3}$英尺×1英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×150cm （$3^{1}/_{4}$英尺×5英尺）
- 大型白色反光板
- 柔光箱，100cm×100cm （$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 金色镜面卡
- 不反光的玻璃片

YVES SAINT LAURENT
YVES SAINT LAURENT

混合材料

反光的表面有很多种类型。简单的平面，例如一面镜子，可以产生定向性的光且光线仅仅反射在周围有限的区域内。其他类型的表面，例如那些黄铜制的放水果用的盆或不锈钢锅，均是凸面体。凸面和凹面体的反射光源会覆盖周围环境的大面积区域，在室内拍摄时，光会反射在相机、灯和其他设备上。这些不必要的反射光需要被控制。玻璃器皿和液体也有它们自身的问题——它们不仅反光，而且透光。将一个玻璃杯注满水，透过玻璃看外面变了形的世界，就好比在使用一支鱼眼镜头，你几乎看到了房间360°的全景。这些不同类型的反射光都可以被很好地控制，只需要运用些光的魔术。

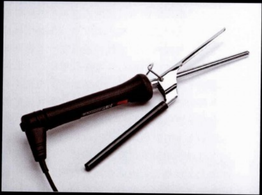
技术

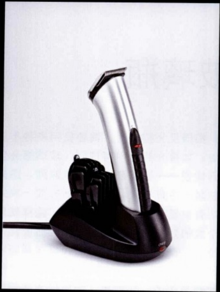
这里展示的理发工具的照片都会被用做退底图。它们中有些是铬合金面，有些是光滑面。拍摄时我只用了两灯照明：一个大型柔光箱和一个长条形柔光箱。其中，搭配使用几块白色反光板，并用条状的黑卡纸给物体表面增添黑色条纹。为了照亮笔直的理发刀，我在场景左侧安放了一个柔光箱，在右侧安放了一个长条形柔光箱。让这几个光源离被摄物足够近，这样可以把四周的环境阻挡在外。我用白卡纸补光，画面出现白色的反射光。然后，我在白卡纸前放上几条黑卡纸，一些黑色“造型”线就被反射到物体表面。我用类似的方法拍摄卷发夹，只是在物体上方高架了一个柔光箱，并放了一个光源与桌子相平的条形柔光箱。这一次，我又使用几条黑卡纸给物体增添深色的线条，并使其轮廓清晰。

200mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

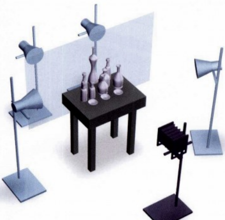
- 柔光箱，100cm×100cm（3¹/₄英尺×3¹/₄英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¹/₄英尺×1英尺）
- 白卡纸做的反光板
- 条状黑卡纸
- 胶带和蓝丁胶
- 万用夹与灯架





玻璃瓶

拍摄反光物体时，需要使用多种不同的方法。如果光线运用得很好，玻璃瓶会使人感到愉悦——甚至是令人印象深刻。逆光照明总是一个好办法。在场景后方放一块大的透明有机玻璃板，从背后打光，这样就形成一个大的灯箱；或直接把光打在白色背景纸上也可以产生相同的效果。如果玻璃瓶和里面的液体都很透明，你会发现瓶子前部的反射光消失了。仔细看这张橄榄油瓶子的照片，会发现深绿色的“初榨橄榄油”瓶前的反光清晰可见，但在窄的瓶子上却看不到。恰当地运用逆光，将有助于给瓶子塑型。试着调整光照强度，看看可以产生哪些不同的效果。



技术

我非常喜欢橄榄油，总是惊讶于它们能有那么多不同的品种，其产地不同，味道也随着变化。你看到的这张照片被用在一本倡导健康生活方式的书里。道具并不难找，有大量的瓶子款式供你选择。我搭建好供逆光照射的有机玻璃板背景，将两盏装广角反光罩的灯放在玻璃板背后打光。灯的位置较低，因此画面上方略为暗些。通过移动灯的位置，你可以轻松改变这种渐变趋势。我想让玻璃瓶上出现高光，因此在场景右侧安放了一盏加了方形柔光布的灯，并在左侧安放了一盏加了圆形柔光布的灯。我尽量将两盏灯远离被摄物，减少它们在玻璃瓶上产生的反光。除此以外，你也可以在必要的地方加一块白色反光板。

180mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装有广角反光罩的灯×2，21cm（8¼英寸）
- 装有反光罩的灯×2，26cm（10¼英寸）
- 柔光布或描图硫酸纸
- 白色透明有机玻璃板
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板

不锈钢

拍摄反光物体时，最好的心态莫过于决心应对困难与挑战。正如你会花时间把有纹理的物体细节表现出来一样，对于拍摄反光体，要努力让反射光随你所愿且在视觉上达到理想的效果。只需尽一点力，奇迹就会发生。这些不锈钢漏斗用于药厂，清洗干净并配上恰当的光线，它们看起来美极了。拍摄反光物体时可以运用多种布光方式，其中许多都需要反复测试，这正是室内摄影的美之所在——光线由你控制。一个有用的方法是让灯尽量远离被摄物并在灯上做好遮挡，再加上小心地使用反光板和黑色绒布来遮掩影室四周的环境，拍摄效果会很好。

技术

这张照片为一位不锈钢制造商所拍摄。虽然布景和给不锈钢磨光花费了不少时间，但很有必要。我在场景背后挂了一块渐变的背景布；接着，将被摄物放在一个白色背景上，把前面的漏斗抬起来，用小木块支撑，画面由此增趣不少。随后，将后面的漏斗夹住，让它垂直立起来。在被摄物上方高架了一个大型柔光箱，在光源的左右两侧放了两块大反光板。相机被套在黑色绒布后面，绒布上的洞可以让镜头穿过。我在相机旁放置了一个长条形柔光箱，在相机左侧放了一块大的白色反光板。你可以通过画面中漏斗前部的反光看出两者所达到的效果。这些灯有效地在物体周围形成了一个“柔光棚”，避免了影室周围的物体映在漏斗上。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，145cm×145cm ($4^3/_4$英尺×$4^3/_4$英尺)
- 长条形柔光箱，140cm×30cm ($4^2/_3$英尺×1英尺)
- 白色反光板
- 黑卡纸和黑色绒布
- 小木块
- 渐变色背景布

丝绸

精心布置光源的位置是拍摄玻璃制品的主要技巧。一开始可能觉得很难，但通过布光前的测光，你很快便了解到一盏灯可以达到怎样的效果。这张照片的布景过程非常复杂。产品被放在一块距底层丝绸30cm（12英寸）高的玻璃上，你会发现，尽管有一块玻璃，画面中却完全看不到反光的现象。这是因为我将灯架在离玻璃有一定距离的地方并使用长焦镜头，好让相机也保持在较远的位置。通过对底层丝绸直接和间接的照明，我创造了逆光的效果。即使产品是“躺”在丝绸上方，但对观者来说它们就像在一个平面上一样。

技术

这张照片的拍摄过程很复杂。我将第一层丝绸铺在地上的一块护墙板上。接着，在距离这层丝绸大概30cm（12英寸）高的地方撑起了一块干净的玻璃，确保支撑物用黑色物体盖住以防止其产生反射。我将产品大致摆好，以此设定好相机的高度。使用了一个长焦镜头，从而使相机与产品间的距离足够远，并确保相机自身的反射减到最少。随后，我精确地摆好产品的位置，并在玻璃上铺了第二层丝绸。我用了两个柔光箱，一个架在右上方，另一个条形柔光箱被放在左侧稍远的地方。我用两盏装银色反光罩的灯给下层的丝绸打光。只要小心调节这几盏灯的位置和光照强度，完全可以避免玻璃的反光。同样，一定在每盏灯上加装黑旗板并确保摄影室处于全黑环境。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯×2
- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（$3^{1}/_{4}$英尺×1英尺）
- 一块玻璃板，5mm厚（$^{1}/_{4}$英寸）
- 木头支撑物
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板
- 银色（布基）胶带
- 万用夹和蓝丁胶

KÉRASTASE
FINITION
MEMORISING GELÉE
ROOT ACTIVATOR
FINAL POLISH
DEFINITION SPRAY
L'ORÉAL

拉丝金属

拍摄高反光物体时，目前最简单、最保险的用光方式，就是使用一个大的白色柔光箱。它可以使反射光变得均匀柔和。无论如何，请不要使用反光伞！在给反光物体照明时，我个人认为，反光伞看起来很可怕。一般来说，柔光材料越不透明，光线越均匀。你也不必固守于方形的柔光材料。尝试在一张黑卡纸上裁一个圆，圆的大小取决于你使用的柔光箱的尺寸，将剪好的圆形卡片蒙在柔光箱前以产生漫射的、均匀的圆形光。这种方法也适用于拍摄人像，因为你可以在被摄者的眼睛里反射出动人的圆形光。也不要只限制在矩形和圆形里，在卡纸上剪一个三角形或任何吸引你喜欢的形状。

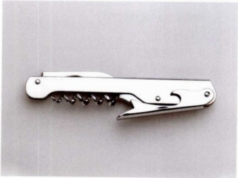
技术

拍摄这张开瓶器的照片，只用了一个柔光箱，并辅助白卡纸反光板补光。影室周围黑暗的环境足以体现出物体的边缘，你也可以用几张黑卡纸条，在必要的时候给物体表面增加深色线条。我将被摄物放在白色背景上，将柔光箱架好，使其在开瓶器表面形成反射。移动灯箱观察光线如何体现了金属“拉丝”的表面。在上面这张开瓶器的照片中，彩色的反射光是通过在柔光箱的柔光布上加了几条彩色滤光片而形成的，它提升了照片的美感。这张照片被用于更有创意的场合，而另外两张高架相机拍摄的照片（下图所示）被用做退底图。请确保曝光的准确，以免影响被摄物细节的表现。

50mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

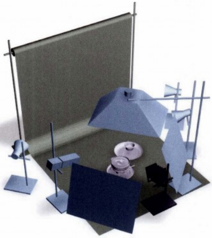
设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）或更大
- 白卡纸做的反光板
- 黑卡纸条
- 彩色滤光片



不锈钢&奶酪

使用柔光棚，是避免不必要反射光的一种颇为流行的方法。从名称就可以看出，柔光棚是由柔光材料围成的“棚”。把被摄物放入棚内，棚上有一个让镜头穿过的小孔，灯放在棚外四周向棚内打光。你可以买到商用的柔光棚，但自制起来也非常简单，拍摄这张奶酪火锅的照片就使用了一个自制的柔光棚。通常我用一个裹有柔光布的大口径直管子做支架，并在管口套一个相同材料的盖子。然后我把搭好的柔光棚吊在一根悬臂或天花板上，它需要升降自如。现在你只需在柔光棚的一侧给镜头剪一个小孔。唯一的不足是由于没有任何阴影，被摄物的轮廓不够清晰，但你可以使用黑卡纸条来弥补。



技术

这张冒着泡的奶酪火锅照片是为一份食谱所拍摄。我喜欢锅具完美干净的线条与食物形成的对比。拍摄这张照片的关键是将餐桌四周布置得越白越好。在场景后方挂了一张宽大的白色背景纸，在食物上方高架了一个大型白色柔光箱，并用两盏灯朝向背景打光。我将一盏装银色反光罩并加柔光布的灯放置在食物的右后方，这盏灯比柔光箱多加3/4挡曝光量。一盏垂直放置于场景左侧的椭球聚光灯，对准了锅子上的食物打光。最后，我在离被摄物足够近而不会被摄入画面的地方放了几块大的白色反光板，以防止锅具上出现任何不必要的反光。如果是你自己尝试，记住消除产生的镜头眩光。

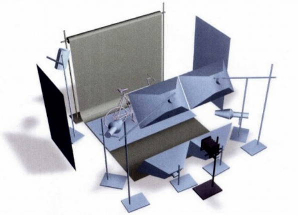
180mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm×100cm （$4^2/_3$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 装有银色反光罩的灯×2，21cm （$8^1/_4$英寸）
- 柔光布
- 椭球聚光灯或类似的灯
- 白色背景纸
- 大的白色反光板
- 黑旗板

磨光的铝

前面已论述过，在拍摄时如何避免不必要的反射。当然，你也可以故意制造反射。例如，你可以在黑色卡纸上剪一个窗口效果的模子，把它贴在柔光箱前，一个窗影就会被反射到被摄物体表面，如一个磨光的不锈钢壶。你还可以将与拍摄主题相关的物体放在被摄物旁，让它们的影子映入其中，确保这看起来不会凌乱和繁杂。如果相机和摄影师的影子也映入画面，可不怎么好看！另一个给一系列反光物体（如成堆的不锈钢平底锅和厨具）照明的快捷、简便的方法，是利用打在白色影室天花板上的反射光。这个方法之所以效果很好，是因为光线需要传播一定的距离。我用黑色绒布和几张卡纸掩饰灯与灯架。这年头，很可能要在电脑中做最后的修饰工作。



技术

这辆山地车由磨光的铝制成，客户想在画面中着重表现这一细节。我在地上放了一块4.2m×2.1m（8英尺×4英尺）的白色木板。木板的后部被抬高成45°角，自行车被安放在木板的后边缘处。我在场景背后挂了一张灰色背景纸，用吊臂在自行车上方并排架了两个柔光箱，它们组合在一起的大小是200cm×100cm（6½英尺×3¼英尺）。在自行车前方近地面处，我放了一个长140cm（4⅔英尺）的长条形柔光箱，这两个光源产生了画面顶部和底部可见的高光。在场景两侧，我加了两块大的白色反光板。为了照亮自行车的曲柄和齿轮，我用了两个装束光筒的灯。画面中“光柱”的效果，是由一个长30cm（12英寸）的条形闪光灯合住挡光板照射背景所产生的。

200mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

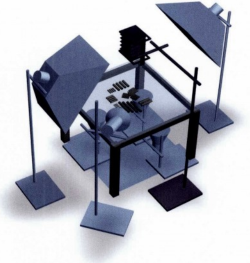
设备

- 柔光箱×2，100cm×100cm（3¼英尺×3¼英尺）
- 长条形柔光箱，140cm×30cm（4⅔英尺×1英尺）
- 装有银色反光罩和束光筒的灯×2
- 条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 白色反光板×2，2.4m×1.2m（8英尺×4英尺）
- 灰色背景纸
- 吊臂和不同的灯架
- 白色木板，2.4m×1.2m（8英尺×4英尺）

INDIAN FIRE TRAIL
MARIN

玻璃药瓶

通过正确的布光，摄影师可以将被摄物的最佳特征表现出来。拍摄玻璃制品时，需要体现出玻璃的透明度，表面的光滑度，以及水晶般的闪光和物体的形态。逆光照明是把这些特质表现出来的最好方式，但仅仅运用逆光还不够。在被摄物前放一盏灯，就可以体现出物体反光的特性。你或许还需要突出物体的形态，尝试使用黑卡纸给物体增加阴影，或通过逆光补影。拍摄这张药瓶照片所使用的方法，我认为应给照片增加了深度感和三维效果。别害怕给你的照片添上颜色，将玻璃瓶注满彩色液体，你会拍出动人的照片。



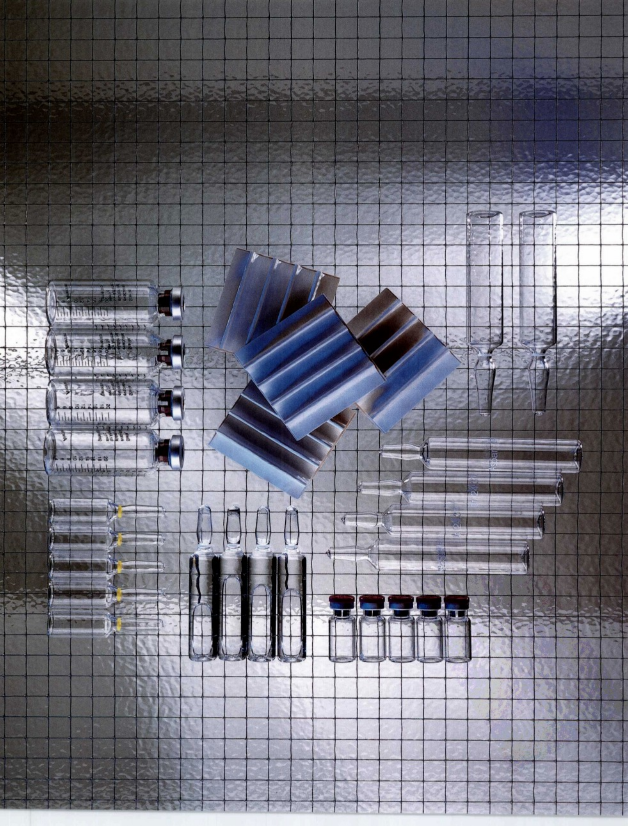
技术

一天，一位包装公司的负责人带了一箱小玻璃药瓶来到我的工作室。他们想让我拍一些照片，用在展示架上。我先从道具商店找了一块丝网玻璃用做桌面，并在玻璃下方60cm（2英尺）处放了一张大的白卡纸。我在桌子上方架好相机，垂直向下拍摄。随后，不停变换药瓶的位置，直到视觉效果令我满意。在场景的左右两侧，放了两个长条形柔光箱。接着，在桌子下面放了三盏带挡光板的灯给白色背景投射光柱。白卡纸背景看起来有些单调，于是我用了一盏加了蓝色滤光片的迷你聚光灯给画面增添颜色。最后，我平衡了光线使曝光正确。

105mm 微距镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱×2，100cm×25cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$9^{3}/_{4}$英寸）
- 装有银色反光罩和挡光板的灯×3
- 迷你聚光灯
- 蓝色滤光片
- 一块丝网玻璃
- 白色背景纸
- 万用夹和支撑物



镀金餐具

在本章的开头，我提到了几个应对拍摄中不必要反射的有用窍门，其中之一就是使用消光剂，这是从摄影器材供应商处很容易买到的商业产品。过去，它的组成成分是喷雾状的蜂蜡；如今，成分不同，且有半雾面和全雾面等不同种类（另一招是使用发胶，也可以达到类似的效果）。消光剂在一些拍摄场合中十分有效，但需要小心使用，因为它会使反光物体看起来很假，并且会改变其金属面的形态。开始使用时，最好先试用一下。我一直认为，消光剂是我的影棚必备品，因为它屡次使我摆脱困境。使用后，用布和一点溶解剂就可以清理干净。

技术

这张金色冰淇淋碗（专门为拍摄而镀了金）中的冰淇淋照片很有意思，客户想用纯金的碗衬托冰淇淋的“高贵”。通常，一旦冰淇淋和碗有了接触，它的温度会导致碗凝结出小水珠，从而破坏了镀金表面的光泽。为解决这个问题，必须让冰淇淋和碗分开。首先，我在碗里放了些碎的泡沫塑料片。其次，我裁了一个泡沫塑料圆盘，把它放在碗里的碎片上。这个圆盘给冰淇淋提供了一个托，使它们不会接触到碗的表面。现在，碗和冰淇淋被有效地隔开而没有形成凝结的水珠。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×25cm（$3^1/_4$英尺×$9^3/_4$英寸）
- 镀金的碗
- 黑色绒布
- 黑色丝绸
- 白卡纸做的反光板
- 泡沫塑料碎片
- 一块泡沫塑料板

PDG

香水瓶

偏振滤光镜是另一种在应对不必要反射时运用的有效工具。它们只能去除由非金属表面产生的眩光，因此对于玻璃和塑料包装具有非常好的滤光效果。偏振滤光镜的颜色是中性的，但它能削弱射入镜头的光，因此曝光量需要相应增加。除去给镜头加一个偏振滤光镜，你也可以将偏振片加到灯上。在棘手的情况下，两种方法的结合使用可以帮你解决困难。偏振滤光镜有两种类型：线偏振镜和圆偏振镜。它们原理相同，但线偏振镜有时会干扰相机的曝光控制，因此要和相机厂商确定好你会使用哪一种类型。使用偏振滤光镜绝对需要多次试验，你要能够立即对使用效果做出判断，并估测偏振滤光镜在此时是否有效。

技术

这里展示的两张照片是为世界知名化妆品公司拍摄的，照片中都有一个玻璃香水瓶。布光时，我想让唇膏上的反射光带给人愉悦的感觉。你会发现，我把眼影盒的盖子部分合上，盖子上的镜子反射出了五颜六色的颜料块。此时，小香水瓶看起来有些单调，需要增添点儿活力和光泽。这里，我使用的窍门也适用于一切液体和玻璃杯中的饮料。找一些金色或银色的镜面卡片（具体用哪个取决于主题），裁成几个小的反光板，把它们放在香水瓶后面反射光线透过玻璃。为了达到理想的效果，你也许会花上几个小时，但这么做很值得。有时顶灯或侧灯已提供了足够的反射光，但如果它们不够理想，就用一盏迷你聚光灯配合小反光板，以此增强玻璃瓶上高光的亮度。

360 mm 镜头 ▷ f/45 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 柔光箱，100cm×20cm（$3^1/_4$英尺×$7^3/_4$英寸）
- 白卡纸做的反光板
- 由灰到白的渐变背景
- 一块银色或金色的镜面卡纸
- 蓝丁胶或橡皮泥
- 如果需要，准备一个迷你聚光灯或装束光筒的灯

PDG

Trésor
LANCÔME
PARIS
EAU DE PARFUM
NIOSÔME
SYSTÈME ANTI-ÂGE
GALATÉIS
Démaquillant fluide
KÉRACILS
Mascara traitant

Trésor
LANCÔME
PARIS
EAU DE PARFUM
ESPRIT DE SOLEIL
LANCÔME
TONIQUE DOUCE
LANCÔME
30 ml
LANCÔME
GALATÉE
Lait démaquillant

话题

为展览照明

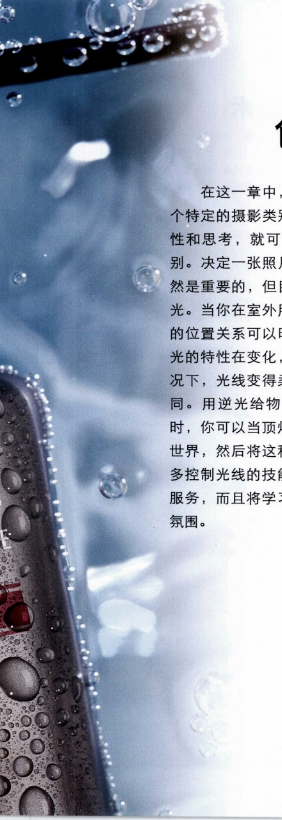
灯光设计师

我专门为展览和服装专卖店做照明设计。灯光的布置对于展览或展示至关重要，它所营造的气氛是将顾客吸引进来的主要原因。我的任务，实际上是给一个较大空间内固定面积的小展示区域布光，人们一旦步入其中，空间可以给人愉悦和惊奇的感觉。身为灯光技师，我的工作与展现产品（或物体）最佳特性的摄影布光方式有很多相似之处，即使我会用更戏剧性的方式照明来创造更直接的视觉效果。不同之处在于，我的灯光布置通常是临时性的，只需维持几天，且我必须注意灯所产生的热。我更喜欢用金属卤化物灯和荧光灯，因为它们不会过热。一个温度过高的展览空间不会令人愉悦，顾客也不会在四周走动。即使色调偏冷、色温约4000K的灯可以呈现出更好的颜色质感，但基本上我们会用色调稍暖的灯，色温约3000K。出于一些原因，顾客认为暖色更吸引人，但也因人而异！

请注意：

- 运用色温和重点照明控制环境的气氛
- 运用自然的和人造光源
- 考虑设备产生的热

KÉRASTAS
ACTIVEUR
DAILY CARE

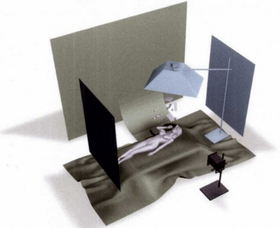


创意技巧

在这一章中，我谈到的拍摄例子将不是仅仅针对某一个特定的摄影类别，而是以图例说明如何具备一点点灵活性和思考，就可以让原本不够吸引人的物体看起来很特别。决定一张照片成功与否的因素有很多。主题和构图当然是重要的，但目前在照片拍摄过程中最关键的因素是用光。当你在室外用日光作为唯一的光源时，阳光和被摄物的位置关系可以明显地改变画面的气氛。从日出到日落，光的特性在变化，颜色也在微妙地改变。在多云阴天的情况下，光线变得柔和，这与摄影室中柔光箱的效果大致相同。用逆光给物体照明，在正午时分当太阳直射到地面时，你可以当顶灯用。观察并学习阳光如何照亮你周围的世界，然后将这种知识用于影室——在这里你可以学到更多控制光线的技能。本章中，你不仅会了解光线如何为你服务，而且将学习到如何结合创造性的布景来烘托照片的氛围。

气泡

对我来说，解决问题和克服困难是目前为止我工作中最大的乐趣。我们摄影师能拥有一份将创意的自由（某种意义上说这取决于艺术指导）、专业的技能，以及将物理学和力学结合在一起的职业，真是再幸运不过了。如果你还有一些建筑方面的知识，这份工作会变得更加有趣。对我来说，自己能承担大部分布景的活儿算是福气，这主要归功于小时候父亲教给我的技能。当时，我们总是一起动手做点什么，如修车，或者给这里换电线，给那里接水管。事实证明，这些经历和锻炼极为宝贵，它们使我能轻而易举地实现拍摄的想法。无论是需要布置整个房间，还是搭建一个复杂的纸模型，我完全可以一个人把它们做好。



技术

脱离背景，这张照片会显得有点怪。我是想介绍一款名为“日历”的新型隐形眼镜。拍摄中使用的概念稍稍有些偏，但我觉得小孩用洗涤剂吹出的泡泡很像隐形眼镜。画面中散落到地上的“日历”是从一个日记本上撕下来的。为了让泡泡显得醒目，我使用了一个深色的背景；将日历的散页用胶水粘在钓鱼用的鱼线上，并将其吊在天花板上。女模特躺在我放好的一张用黑色绒布覆盖的长椅上。在模特头顶高架了一个大型柔光箱，并在场景的两侧加了白色反光板。我想让泡泡飞起来，于是做了一个弧形的卡纸斜坡，将它放在背景和模特之间的地上。我用一个电暖风机轻轻地给场景吹暖风，热空气上升，泡泡也跟着升起来了。如此简单的布光——创造了丰满的视觉效果。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm×100cm（$4^{2}/_{3}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 大型白色反光板
- 深色的背景
- 白卡纸
- 电暖风机
- 钓鱼线和胶水

JULY
JANUARY

浅景深&
过度曝光

这张照片提醒了我，影棚摄影在过去几年已经衰退到何种程度。客户更喜欢找一个现成的场所并在那儿拍摄他们的产品，这样的拍摄效果更自然，尤其当你用照进屋内的阳光作为光源，并通过使用不同的景深和曝光程度而创造不同效果时，但我仍很怀念过去搭建和设计场景的工作模式。我们会根据场景的用光需求架构布局、订购材料和其他额外需要的照明设备。在几天之内，我们都变成了木匠和油漆工，这很有趣。根据拍摄题材的复杂程度，我们也许会雇几位专家，例如在现场做色彩调节的设计师，他们会与我及艺术指导紧密合作。这是名副其实的团队力量。

技术

拍摄这些番茄所使用的方法适用于拍摄任何水果和蔬菜，更确切地说，适用于任何恰当的题材。你唯一需要做的就是使用一个光源，创造性地运用浅景深搭配过度曝光。当只使用单灯照明时，光线的可能性多到令人惊异。不要为此而刻意让你的布光复杂化，请保持简单。一点点地补光，渐渐地创造效果。如果灯不行，就不要用并把它拿走。这张照片中，我首先创建了一个黄色的塑料背景。由于要给番茄洒水，纸做的背景会变软变湿。一旦摆好了番茄的位置并在相机里取好了景，我就在被摄物上方靠后的位置架上灯，并用黑旗板做遮挡以防止镜头眩光。接着，我给番茄洒上水，过度曝光1.5挡到2挡。

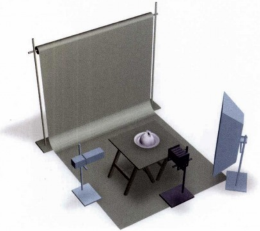
100mm 镜头 ▷ f/5.6 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10\frac{1}{4}$英寸）
- 防水背景
- 黑旗板或挡光板
- 喷水壶

阶段曝光&闪光

再给我点时间，让我对室内摄影继续怀旧。对于影室摄影师来说，有一个重要的资金问题——室内场景是用一块块“木板”搭建起来的。我自制了一系列这样的木板，不用的时候可储存起来，并用螺丝钉固定成不同的形状。为了搭配门、窗或其他地方，我定做了一些木板，这节省了大量的时间。开始的几次拍摄由我自己承担木板的费用，如果能在将来的工作中收取顾客的场景建设费那将是一笔很大的数额。场景的搭建过程一般要花两天左右的时间，其间尽可能使用干得快的涂料和材料，在诸如护墙板和墙裙上使用双面胶带。持久性并不是问题，在场景垮掉前，它只要能维持一天就够了。



技术

在这张照片中，你可以看到一个经典的英式圣诞布丁搭配着燃烧的白兰地。拍摄中，我必须用黑色做背景来突出火焰，使用两灯照明。左侧放置一盏加了暖色滤光片的椭球聚光灯，其曝光量比正面灯多1挡。它不仅照亮了布丁，而且也突出了顶部的冬青树。第二盏灯是一个长条形柔光箱，被置于场景的右前方。一切设置妥当后，我就把白兰地浇在布丁上，关掉影室和拍摄时用的灯，打开快门，点燃白兰地。在开启闪光灯前，我先用长达几秒的曝光时间对火焰曝光，然后关闭快门。你自己尝试的时候，需要按不同的曝光时间多拍几张，直到找到正确的曝光时间。要绝对避免相机或场景内的任何物品移动。

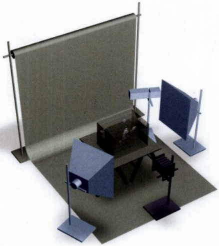
150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 加闪光灯的长时间曝光

设备

- 长条形柔光箱
- 椭球聚光灯或类似的灯
- 暖色滤光片
- 黑色绒布
- 白卡纸做的反光板
- 灭火器（备用）

水中静物 1

对我来说，为室内场景和有创意的展示品（如泡在水中的沐浴露）布光，总是充满了乐趣。由于场景的照明需要一定的光量，一些摄影师喜欢使用钨丝灯，这会消耗数千焦耳的能量，相当于用掉许多只闪光灯。然而时代变了，现在性能更好的闪光灯更便宜，加上与高分辨率的数码单反相机搭配使用，我们能用更大的光圈、更少的光拍摄。给一个室内场景布光，的确取决于所需要的氛围。通常给一扇窗户打光，最简单的方法是将灯打到一个合适的背景（如天蓝色的背景布）上，利用反射光作为逆光照明。也许，我还会在背景前放一棵植物。然后，我增加两挡曝光量或用闪光灯使曝光过度，由此可以制造窗户中透过一束明亮光的效果。至于整个房间，要一直保持柔和的光。



技术

水果悬浮在水中很简单，我用相同的方式让产品浮起来。先将一个90cm×60cm（3英尺×2英尺）的玻璃缸注满水，设置了一个蓝色背景并用加Gobo片的椭球聚光灯照射它，以此产生波纹效果。接着，在鱼缸中放了一个气泵，并将管子和空心砖放在镜头外看不到的地方。我将水果切片绑在三块玻璃片上，把洗发水瓶子绑在第四块上，然后用“橡胶吸盘（水族商店有售）”吸住玻璃将它们固定住。小心地将这些玻璃片沉入鱼缸，并让它们之间相隔一定距离，必须调整水果的位置以达到想要的效果。两个柔光箱提供正面照明。当一切准备就绪，将气泵打开，气泡开始流动，随后按下快门。这样的照片，值得花些时间平衡好光线以获得不错的视觉效果。

240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

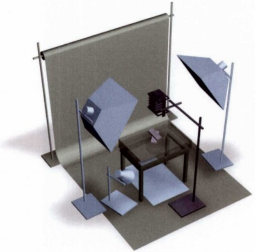
设备

- 柔光箱×2，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 加Gobo片的椭球聚光灯
- 玻璃鱼缸
- 干净的玻璃片×4
- 气泵、管子和空心砖
- 黑色背景纸
- 白卡纸做的反光板
- 万用夹和固定用的橡胶吸盘

NATURE ACTIVATED
BY L'ORÉAL RESEARCH
SOURCE OF DELIGHT
L'ORÉAL
PARIS

水中静物 2

为了给此场景制造更柔和的光，我将柔光布（比以前用的更柔软）蒙到一个4.2m×2.1m（8英尺×4英尺）直立的木框上。接着，我在它后面放了两盏或三盏灯，来创造一个大型柔光箱效果的光源。灯可以挪近或挪远，以此改变光的漫射效果和光照强度。我用装束光筒的聚光灯给场景增添了局部光，通常还要配上一盏钨丝灯或利用房间中壁灯的光。另一种方法，不是利用直接的光源，而是让灯打到白色天花板上形成反射闪光。这是一种在摄影棚以外的房间拍摄时，我经常用到的方法。整个拍摄的过程很像是在和灯做游戏——开几盏，关几盏，并用宝丽来相机拍照测试，或用数码相机拍完后在电脑上查看，直到你取得了满意的光线平衡为止。



技术

这张水中洗发用品的照片是用高架的相机垂直向下拍摄的。我有一个很结实的水缸，玻璃底座有10mm（3/8英寸）厚，下面有一个木框做支撑。由于水缸需要承受巨大的重量，在你自己尝试的时候，需十分小心并要精心布景。我在地上铺了张蓝色背景纸，用一盏装有直径26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）银色反光罩的灯照射背景。要特别注意灯产生的热，它会使玻璃破裂。然后，将水缸注满水，用啤酒杯"托"住放入其中的产品。拍摄这两件绿色产品时，我用半球形玻璃罩作为支撑的"托"，由此产生了圆形"波纹"的效果。为了照亮产品，我使用了柔光箱和反光板，并试拍几张进行测试。后来，我的助理用小棍子在水里制造些小波纹，借此机会我拍了几张。波纹掩盖了支撑用的玻璃杯——至今，客户都不知道这其中的奥秘。

150mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/60s 快门速度

设备

- 柔光箱×2，100cm×10cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cmm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 玻璃缸和支撑物
- 蓝色背景纸
- 支撑产品用的玻璃杯
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板

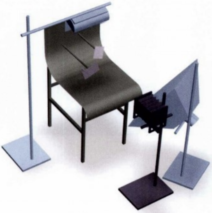
KÉRASTASE
RESISTANCE
CIMENT
ANTI-WEAR
RECONSTRUCTIVE SMOOTHING CARE FOR WORN-OUT LENGTHS AND ENDS
CIMENT® DOSAGE
KÉRASTASE
RESISTANCE
EXPANSEUR
EXTRA-BODY
RECONSTRUCTIVE CARE WITH THICKENING ACTION FOR WEAKENED FINE HAIR
VITA-CIMENT® DOSAGE
725 ppm
NO RINSE FORMULA
RECHERCHE AVANCEE
L'ORÉAL
PARIS

KÉRASTASE
ACTIVEUR

Animatic
Animatic

星芒

21世纪数码相机和电脑的广泛普及，使摄影师的修图技术变得十分重要。无论你喜欢还是厌恶，都必须承认图像处理软件才是王道。对于我们这些怀旧的人来说，这的确令人沮丧，摄影中“看得见，摸得着”的一面在渐渐离我们远去。尽管如此，你必须做好迎接数码大潮的准备，忽略了它可要后果自负。目前，我拥有一个完全数码化的工作室，即使一开始我总抱怨软件让我的工作变得过于容易（且一再如此），但为了适应变化，我还是调整了新的工作方式。然而无论如何，当艺术指导对我说“在白色背景上拍，其余留给软件修改”这样的话时，我的挫败感油然而生。软件在慢慢扼杀摄影师的创造力和才华，而正是它们才使这份工作变得严谨和特别。让我们共同期待着创新的头脑、实验的精神和精湛的技术，能继续成就每一位优秀的影室布光实践者吧。



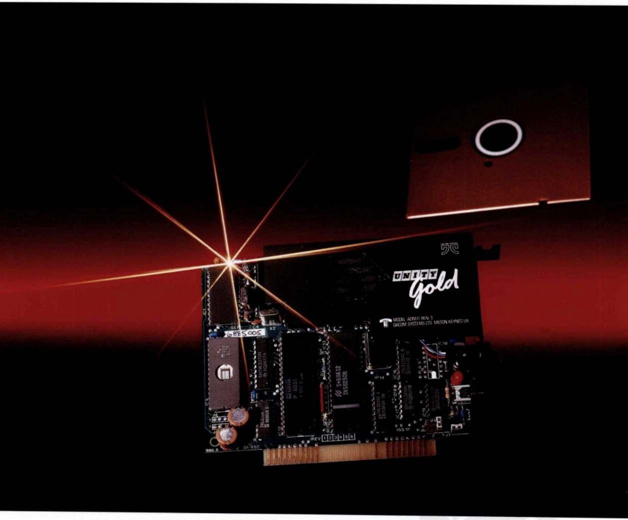
技术

这张照片完全是用相机拍出来的。根据客户的要求，电路板要闪烁出光芒四射的一道金光。首先，我用一块大的富美家黑色防火板充当弧形拍摄台，用一盏吊臂支起加了红色滤光片的条形闪光灯向下打光，由此在板子上投射出一束红色的光条。为了让电路板悬在半空，我在它背后安了一根涂黑的木钉，并用夹子和底座将其固定在背景板上。用同样的方式，把金色软盘固定在右上方，用脚下的一个柔光箱向上照射电路板和软盘。当所有的物体都用夹子固定稳后，我用蓝丁胶在背景板上安了一支小的手电筒，其光线对准相机。随后，我在镜头上加了一片星光镜。此时，把灯关掉，将快门打开，我首先给金色的星芒曝光，其次是电路板和软盘，最后是红色光条。

150mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 2次长时间曝光，1次闪光灯曝光

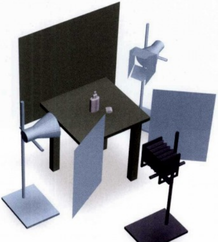
设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 功率高的小型手电筒
- 大的黑色背景板
- 万用夹和支撑物
- 蓝丁胶
- 星光镜


UNITY
Gold
MODEL ADM11 REV 3
DACOM SYSTEMS LTD MILTON KEYNES UK

打造背景

你如何选择背景颜色、如何布景，与如何展现拍摄对象，这些因素都很重要。正是这些因素搭配上良好的用光，才使拍摄得以成功。布光与布景紧密相连，搭建场景时你应该总是同时考虑到用光。在第165页的照片中，电路板看起来像是在和重力开玩笑。你可以创作出许多张类似的、有意思的照片，拍摄对象貌似在挑战重力或在空中飞翔，如第155页那个吹泡泡的女人。你可以用韧性很好的钓鱼线把物体悬在空中，巧妙地使用结实的杆子、夹子和支架也可以把所有形式的东西吊起来。如今，摄影师对电脑的运用，能够轻易掩盖任何蛛丝马迹。你甚至可以尝试将相机倾斜或从一个极端的角度拍摄。



技术

客户想用这张照片推广一款新的防晒护发素，并想让广告体现出日晒和高温的感觉，以此吸引消费者的注意。我决定用一个视觉冲击力很强的背景搭配浅景深。画面的前景，是用红色蜡笔和粉笔涂满颜色的一块布，它斑驳的色彩体现了很好的质感。远处的背景，是一张部分褶皱的红色背景纸。把护发素摆好后，在场景右后方放了一盏装银色反光罩的灯，并加了挡光板使光束变窄。由于瓶子是透明的，我选择使用逆光照明。此外，在场景左侧放了一盏与被摄物成直角并加了柔光布的灯。为了引光或遮光，我使用了几块黑卡纸旗板。为了达到理想的效果，我用了一个浅景深，并稍微曝光过度给画面增添一些亮度。

200mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩和挡光板的灯
- 装有反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 柔光布
- 黑卡纸旗板和挡光板
- 背景布
- 蜡笔和粉笔
- 红色背景纸

KÉRASTASE
SOLAIRE
K
ANTI-DRYING
PROTECTION SPRAY
SUNSCREEN CARE FOR
HAIR EXPOSED TO SEA, WIND,
SUN AND CHLORINATED WATER
NEW
PHOTODEFENCE SYSTEM®
INTERNAL & EXTERNAL PROTECTION
WATER RESISTANT NON-GREASY
RECHERCHE AVANCÉE
L'ORÉAL
PARIS

巧妙利用反光

你会发现，通过大量练习、反复测试、不断尝试新事物，拍出一张好照片几乎成了水到渠成的事情。不用说，你就知道该首先尝试哪种灯罩。你的脑子里就像存有一个数据库，它会告诉你哪些可行，哪些不可行。再次重申，我对“功夫不负有心人”这句话深信不疑。即使是最平凡的拍摄任务，只要融合了独特的想法、非传统的布光，或在色彩和质感上更胜一筹，它就是一张很好的照片。到当地的建材市场转转总能激发我的灵感，一些专业的美术用品商店也能起到这个作用。市场上总有一堆新的材料和产品等待你的发掘。

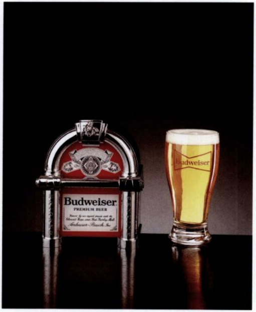
技术

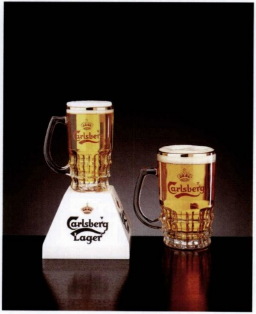
一家当地的酿酒厂让我为他们出售的啤酒拍摄一份酒单。为了拍摄任务，我们从当地酒吧运回来十几升的桶装啤酒，这真是一次难忘的经历！你看到的这张照片没有用软件修饰。我挂了一张黑色的背景纸，用装背景反光罩的背灯照射它，随后搭建了一个假的吧台并把酒摆放整齐。基本上，整个场景都使用同一光源，左侧的一个柔光箱和右侧的一个长条形柔光箱。比较难把握的地方是使用金色镜面卡片穿过啤酒杯向外反光，把它放在玻璃杯后面镜头照不到的地方（亦可参见第148~149页）。我花了几个小时把这些反光卡片裁剪成正确的形状，并用蓝丁胶把它们固定到合适的角度以反射柔光箱中的光。顺便提一下，杯中的啤酒沫是在最后一刻，恰恰在曝光前做出来的。

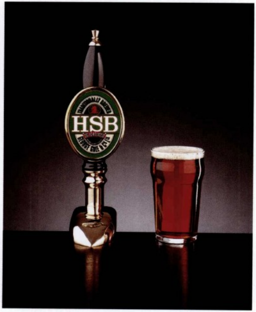
240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/250s 快门速度

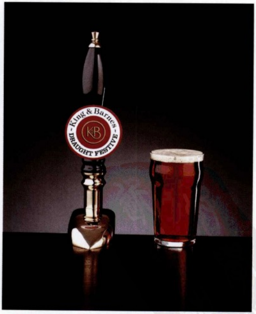
设备

- 柔光箱，100cm×100cm（3¼英尺×3¼英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¼英尺×1英尺）
- 装有背景反光罩的灯
- 黑色背景纸
- 木制吧台
- 金色镜面卡
- 蓝丁胶


Budweiser
PREMIUM BEER
Budweiser


Carlsberg
Carlsberg
Carlsberg
Lager


HSB


King & Barnes
KB
DRAUGHT FESTIVE

话题

为剧场照明

灯光设计师

我做了18年的剧场灯光设计师。我的工作范围不仅局限于剧场，而且还包括给歌剧、舞蹈、音乐剧的舞台做灯光设计。在剧场用到的大部分布光技巧都以两步原则为基础：首先给演员打光，这是为了照亮主体；其次给场景的道具和背景打光，目的是营造氛围和增添乐趣。我们使用的灯要比静物摄影师多得多。这样的数字很正常：在小制作的场景中用12～20盏，在专业场景中用48~200盏，在一个大型音乐剧中用500盏甚至更多！由此可见，我的工作的确充满了乐趣。就我的经验看，剧场布光与室内静物摄影的用光有一些相同的地方，但或许影室摄影师可以从我们的用光技巧中吸取更多的经验。在给一个舞台布光时，我的任务是给一个动态的场景制造气氛。光流动于一个场面到另一个场面，观众的焦点在不断变化，眼睛在明亮与黑暗中交替。静物摄影师却不能指望这些，他们必须在照片中达到正确的光线平衡。由于看照片的人有充足的时间浏览照片中的所有细节，静物摄影师可没有机会犯错，他们必须让阴影看起来很恰当，并用光体现每一处细节以创造他们想要的效果。

请注意：

- 用灯将观众的注意力集中或远离一个特定的区域
- 用阴影来改变观众对外形的感受力
- 用颜色和Gobo片来暗示一个特殊的时间或空间

发亮的表面

摄影总是紧随潮流。在20世纪70至80年代，人们追求拍摄技术上的精确和完美。那正是我学习摄影的年代，它教会我要谨慎细心，注重细节，并在技术上达到准确。在20世纪90年代，有一段时期出现过这种现象，你拍的照片越失焦，技术上越不完美，你获得的奖就越多。不用说，我从没赢过任何奖！或许是数码摄影的出现导致了这种暂时的变化。数码技术暴露了一些摄影师的不足，由于他们对光线、构图和曝光掌握得不好而拍出了很糟糕的照片。电脑配上Photoshop软件，常常用来弥补拍摄中的过失。然而，很多摄影师却根本不知如何使用Photoshop。值得庆幸的是，浅景深和高调光照明技术现已成熟，而我更偏向于运用这些技术。

瓶装水

在以前的文章中我曾说过，喜欢使用现今很流行的浅景深和高调光照明法。如今，我发现自己精准的用光技巧（在19世纪70年代学会的一项技能），让我的拍摄变得容易。过去，我总是要考虑景深和复杂的光线设置。现在，我拍摄所有的东西都使用数码单反相机，把光圈开到f/5.6，如果光线不是非常合适，我不会特别担心。但实际上，情况并不总是如此。为了布光准确的确需要技巧，合理的构图也是必要的。过去几年内摄影领域发生的变化让我吃惊。从前，我用大画幅相机拍摄时，要搭配很小的的光圈拍摄，例如f/45，这需要大量的光。现在，使用功率较低的灯，因为我通常使用f/5.6或f/11，甚至最小f/22的光圈拍摄。

技术

这张矿泉水的照片被广泛用于零售店的宣传海报上。拍摄中的布光十分简单。明亮的白色背景，细腻的灰色调，再搭配上浅景深，构成了一张清爽怡人的照片。我挂了一张白纸做背景，并在桌面上铺了一层半哑光的塑料薄膜，使画面下方闪出微微的光。拍摄中我使用了三盏灯：前两盏中一个用做顶灯的柔光箱与场景右前方的一个长条形柔光箱，都被调节为正确的曝光。第三盏装银色反光罩的灯被置于场景左后方，比正面灯增强1.5挡曝光。在背景上放了几个矿泉水瓶，并使用浅景深使其失焦。将相机稍微倾斜成一定角度拍摄，产生了很不同的效果。与往常一样，请小心背光所产生的镜头眩光。

200mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$3^{1}/_{4}$英尺）
- 长条形柔光箱，100cm×25cm（$3^{1}/_{4}$英尺×$9^{3}/_{4}$英寸）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^{1}/_{4}$英寸）
- 黑旗板
- 白色背景纸
- 半哑光塑料膜

PDG

Hadrian
Still Spring Water

烛光及其反光

当使用大画幅相机拍摄时，我会看情况使用6个电箱，14支闪光灯灯头，两盏一体式闪光灯（Monobloc）和许多个闪光灯罩。这些设备加在一起会产生24kJ（焦耳）的巨大能量，焦耳为闪光灯的输出能量，等于闪光灯功率乘以闪光时间。无论定义是什么，它相当于闪光灯的一次很大的闪光。我需要如此大量的光，因为我使用小光圈拍摄（例如f/32或f/45），这可以让我获得所需的景深。现在这套闪光设备都用不上了，在如今的拍摄中，我使用的全部灯光设备包括4盏500J的一体式闪光灯（合计2000J）与精心挑选的闪光灯罩。这是因为现在我主要用数码单反相机拍摄，它所需的光量要少得多。如果愿意，我还可以通过笔记本电脑在完全不离开座位的情况下操控整个照明设备。时代真是变了。

技术

这张照片的拍摄很简单，只用了一盏灯外加一根蜡烛。如果你想尝试一下，你需要关闭工作室所有的灯。你还需要保持场景绝对静止，没有气流的流动或烛光的闪烁。首先，在桌子上搭建了一个白纸弧形拍摄台，为了让金色烛光反射到盖子上，我点燃了一根备用的蜡烛，并用蓝丁胶把盖子固定好。当将光线调节到合适时，在不碰触盖子的情况下，我换上一根新的蜡烛。用一个高架的柔光箱照射蜡烛和盖子，使字母“K”被清晰地照亮。随后，我将所有的灯关掉，让屋子内彻底黑暗。我将蜡烛点燃，打开快门，大概5s后开启闪光灯对小铁罐曝光，随后关闭快门。我连续拍了许多张并选出了一张最好的。

150mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 搭配闪光灯的长时间曝光

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 白色背景纸
- 备用蜡烛
- 火柴

PDG

瓦楞纸

在这一节我想强调的重点是：不必为了制造很强烈的视觉效果而使用大量昂贵的灯。你会注意到整本书中许多场景的拍摄只用了两盏或三盏灯，有一些只用了一盏灯。问题的关键在于你如何控制光线。我以前谈过，靠阳光这唯一的光源如何让同一个拍摄主题看起来很不同，这取决于光线的位置。如果你手头备好了灯和灯罩，就可以设定一个拍摄主题——例如，一个带纹的花瓶。单独测试你的每一个灯罩，注意它们产生的不同效果。有一些会引起光线微妙的变化；另一些则把光处理得非常生动。除此以外，创建一个白纸背景，将灯放置在距白纸2m（6英尺）处朝它打光。再说一次，仔细观察每一个灯罩产生的不同效果。你会发现光线具有无穷的可能性。

技术

瓦楞纸是为保护玻璃药瓶而设计的包装材料。它不过是折叠的纸板，但由于被强烈的侧光照射而显得十分生动。我在场景中放了几个小玻璃瓶，好让观者明白包装里的产品是什么样子的。我的影室有一块漂亮的大理石，用它充当背景。相机架在被摄物上方距大理石30mm（12英尺）高的位置垂直向下拍摄，灯被置于桌子的高度。我用了两盏灯都架在场景上方，装有挡光板以控制光线溢出。由于光源十分贴近产品，它们制造出了令人愉快的阴影和包装材料周围的高光。在灯的对面放了一块白色反光板柔化阴影，在合适的位置夹了几块黑旗板，然后按下快门。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩和挡光板的灯×2
- 白卡纸做的反光板，100cm×60cm（$3\frac{1}{4}$英尺×2英尺）
- 白色大理石或其他合适的背景
- 万用夹与灯架
- 黑旗板

镀银

目前，你已经获得了大量有关光的知识，掌握了光的特性，并对如何用光有了很好的了解（希望其中的一部分知识是从本书中获得的）；在变换一盏灯的位置前，你应该能对场景的视觉效果做出正确的预期。而这恰恰体现了你的拍摄想法。只有在确定好场景所需的气氛后，你才能决定使用哪些灯并考虑如何运用它们。希望你是坚持理性的思考，进行创造性的实验，而不是为了避免危险的阴影去选择单调、柔和的光线。千万别误解我，正如你看到的，柔光箱确实在拍摄中起到了不可替代的作用，但你总要靠引入强烈的侧光或背光来提升画面的感觉。这会使最终的照片非常不同，充满活力且层次分明。但也有例外，比如对页的这张照片。

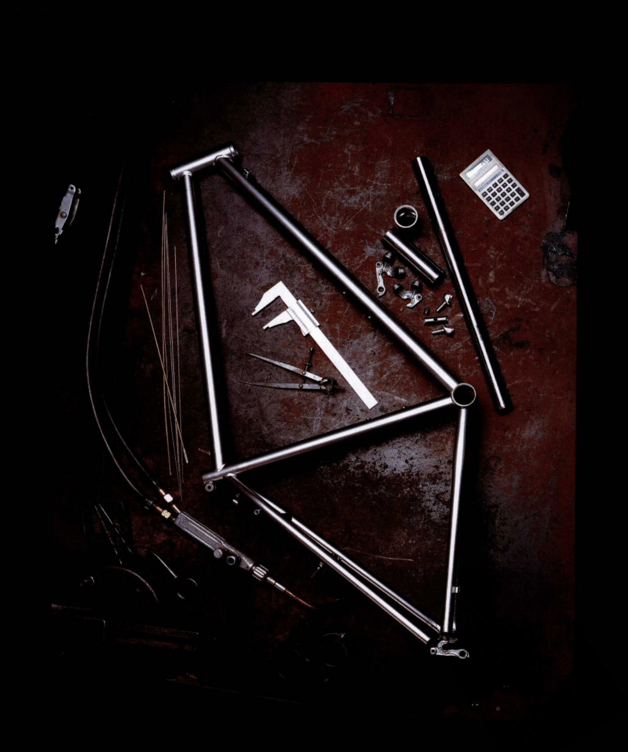
技术

这张照片被用在一本山地自行车的宣传册中。室内部分全部拍摄完成后，乐趣便出现了，我们在旧金山北部拍摄外景。这张照片是为了表现自行车的手工质感。我想让它带有点浓郁的效果而特意让物体的边缘保持深色，营造传统的车间感。其中，空空的镀银钢架，提升了画面的美感。我只用了单灯——一个高架的大柔光箱进行照明，去掉了其内置的柔光布是为了让光线更硬些。对道具的精心选择是拍摄这张照片的关键。画面中的焊炬和护目镜有助于体现“手工”的质感，充当背景的生锈、老化了的钢更是加重了这一感觉。右上角的计算器，则带来了一股现代气息。

50mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm × 100cm（$4^2/_3$英尺 × $3^1/_4$英尺）
- 钢制背景
- 道具



透明的玻璃瓶&液体

摄影师使用不同的概念对基本的用光法则进行描述。以光源相较于主体的位置为依据，首先是正面光——当光源被放置于物体前方时；接着，将光源水平地移左或移右，便形成侧光；继续移动，直到形成轮廓光；最后，完全移到物体背后，形成逆光。再重新将光源放置于物体前，但这一次上下垂直移动光源，在顶部时形成顶光；再将光源向下移动，从底部向上照明，形成底光；如果继续下去，又会形成轮廓光或逆光。如果光线以对角线的方向向上移动，就形成交叉光。亲自尝试一下这些光位，架一盏灯，找一个合适的模特或物体，观察不同形态的物体在不同的光线中所产生的不同效果。

技术

这是一小瓶头发修复蜜——它只有4cm（1½英寸）高。透亮的玻璃瓶和透明的液体，再加上白色的标签和盖子，让物品本身看起来有些无关紧要。对瓶子的布光，需要体现出其形态和特性。我在桌子上放了一面镜子，并在镜子上放了一块不反光的玻璃。它们组合在一起形成了很好的倒影。我把相机架得很低，与桌子相平，并摆好了产品的位置。我挂了一块白色背景布，在黑纸上裁出几个边长15cm（6英寸）的正方形，将它们放在背景上合适的位置，并用蓝丁胶固定好。使用两盏灯照明：左侧一盏长30cm（12英寸）的条形闪光灯，右侧一盏装银色反光罩并加了柔光布的灯。我尽量将灯靠边放，让光溢到背景上，并使用一个浅景深使黑色方块失焦。高调光的照明方式给瓶子增添了活力。

200mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯
- 条形闪光灯，30cm（12英寸）
- 柔光布
- 一面镜子
- 不反光的玻璃
- 黑色背景纸
- 黑旗板

PDG

KÉRASTASE
SPECIFIQUE
INTERVENTION HAIRLOSS
— NO-RINSE FORMULA —

纸、卡片&布

光源的位置直接关系到如何表现一张照片的纹理和细节，这对于一张照片至关重要。纹理为画面添彩，更重要的是，赋予观者一种形式感和真实感。如何更好地表现纹理取决于光位。交叉光和侧光，这两种与被射平面呈一个斜角的照明方式，对表现物体的纹理结构很有效。光线越强，阴影越重，纹理和细节也就表现得越清晰。你可以通过选择灯罩，或使用描图硫酸纸（或柔光布）等柔光材料来控制光线的强弱。当然，你完全可以不这么做。在光线条件不理想的情况下，也许你并不想突出物体的纹理特征。以柔和的光源从正面对物体进行照明，纹理会变得模糊。因此，物体表面越粗糙，对倾斜光的反映越显著，光线越强，纹理表现得就越明显。

技术

这张包含了纸、卡片和布的照片是对如何使用侧光光源表现不同物体纹理特征的很好说明。如果是用柔光箱从顶部向下打光，所有的层次和细节都会丢失。我把相机架在一块大的护墙板上方，大概距板面30cm（12英寸）高，相机旁的一个大型柔光箱负责整体照明。随后，我将纸、卡片和布进行随意的拼贴，直到摆弄成想要的样子。为了突出被摄物的纹理，在场景左上角安放了一盏装银色反光罩的灯，灯与护墙板几乎相平，光线穿过纸和卡片体现并突出了纹理细节。在这盏灯的对面放了一块白色反光板补光，以此稍微柔化阴影。侧灯比顶灯多加1.5挡的曝光量。

105mm 微距镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm×100cm（$4^2/_3$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 白卡纸做的反光板
- 黑旗板
- 万用夹与灯架

PDG

Please do not bend

混合材料&材料面

无论被摄物的表面是光滑的、发亮的，还是粗糙不平、不规则的（如对页这张照片所示），你会发现，光线有助于塑造物体的形态，能让你体会到触摸物体时的感觉。图中的弹球给人一种光滑、坚硬和圆润之感，其反射光给人光滑和细腻的感觉，球体的其余表面被阴影覆盖。贝壳表现出了很好的纹理特征。尽管照片是二维的，光线是塑造物体形态的最基本要素。从基本照明开始，逐级增光，最后将拍摄对象的全部重要特征生动地表现出来。

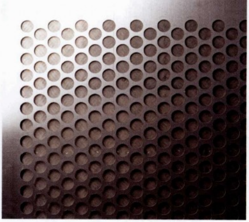
技术

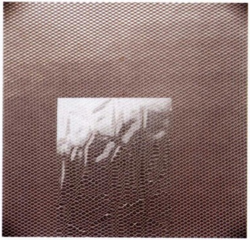
对页的6张照片中物体都用摆放在相同位置的同一盏灯照射。它们都被用在一本书中作插图，以展示物体不同的材质和表面。在有限的时间内，我需要拍摄很多张，并设计出一套适合大部分物体的用光方案，因为这些照片需要保持全书的视觉连续性。把相机架在高处向下拍摄，因此在离地面30cm（12英寸）高的地方设了一个桌面。在场景左上方我架了一个大型柔光箱，并用白色反光板让光反射到物体上。将两块反光板绑在一起形成一个合页：当打开成直角时，它们能自己立住。我可以随意地把反光板移入移出，这取决于我需要补的光量。

105mm 微距镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3\frac{1}{4}\times3\frac{1}{4}$英尺）
- 白卡纸做的反光板
- 矮桌子
- 白色或黑色背景
- 银色（布基）胶带





话题

为电影照明

灯光设计师

为电影做照明设计，与静物摄影师为影室布光有很多相似之处。设计出一套合理的用光方案是一项创造性的任务，有时甚至冒着被摄影师和导演喊停的可能。我想说，灯光的设计也许是电影制作中最艺术的一部分！我需要和导演一起工作，并向他/她阐明理想的视觉效果和所需营造的气氛。我的职责是通过布光完美地表达出电影的情节。不断观察日常生活中的光——这已成为我的习惯。我会把这些观察到的经验所得运用到电影中。每一小时，光线都在不停地改变周围的世界：最好的灯光照明师和摄影师将此铭记于心，并让它时刻指导自己的布光方式。光的变化特性对为影室布光的静物摄影师同样适用。

请注意：

- 用光暗示事物的性格特征、危险性等
- 用光营造出一种空间感
- 在不同电影类别中运用不同特性的光

（在喜剧中运用低反差的高调光，在神秘剧中运用高反差的低调光，用均匀的光展现魅力）

动态

相机提供了两种捕捉物体运动状态的基本方法：通过一次延时曝光创建“动感模糊”的影像；或者分步骤拍摄，通过一系列短时曝光来记录物体的移动路线（这其中包含了很多的变化，在以后的章节会进行解释）。运用图像编辑软件很容易达到动感模糊的效果，Photoshop软件提供了一些十分复杂的“动感模糊”工具，如果使用熟练，其效果可以明显提升照片的美感。这也为你的拍摄节省了大量的时间。使用相机中的功能再配合软件处理，可以使动感的效果更理想。我建议你尝试数码的方式——市面上有很多教学书可作为参考。如果你是个纯粹的怀旧主义者，那就翻过这页，我们可以使用老方法！

动感模糊 1

无论你是偏爱静止的地球仪（下图）还是动态的地球仪，这完全是个人喜好。两张照片中最重要的因素是文字材料，而地球仪即使和主题相关，也主要是用来给画面增加趣味的。运动中的地球仪成为画面中抽象的一部分，观者的注意力被吸引到静态文字上。这张照片使用连续光源照明，而非闪光灯。通过旋转地球仪随后曝光，我捕捉到它运动时的模糊效果。如果你想尝试一下，需要试拍几张，确定地球仪旋转的速度以获得你想要的模糊感。确保你的桌子足够结实：如果旋转的地球仪引起了桌子的颤动，文字材料在最终的照片里会显得很“软塌塌”。如果使用数码相机拍摄，需根据光源调整正确的白平衡；若使用胶片相机，则需选择感光度合适的胶卷。

技术

在场景中放了一张坚固的桌子，将地球仪摆在正中，把客户的文字材料摆在地球仪前，并悬挂了一个黑白渐变的背景。我高架了一个装有卤钨造型灯的大型柔光箱，向下均匀照射物体。随后，在场景左侧安放了一盏装有Gobo片的椭球聚光灯，在桌面上投射出一个斑驳的图案。光也照亮了小册子的书脊，突出了其层次和形态。然后，我进行了一次测光，并根据地球仪不同的旋转速度试拍了几张，直到获得满意的效果。你会发现，仅需速度很慢的旋转地球仪就可以产生模糊的效果。你也可以使用第196页详述的方法用闪光灯照明。确保小册子不会出现任何晃动，否则它们会显得软塌塌的。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 大约1/4s 快门速度

设备

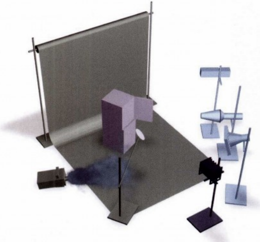
- 柔光箱，100cm×140cm ($3^1/_4$英尺×$4^2/_3$英尺)
- 椭球聚光灯
- Gobo片
- 黑白渐变背景
- 坚固的桌子

PDG

PDG

多次曝光

多次曝光是一种能很好地表现物体运动过程的拍摄方法，它是沿着物体不断变换或持续移动的轨迹所做的一系列拍摄。最好选择一个深色的背景，因为明亮的背景会淡化效果。这就是为何在拍摄对页这张照片时，我会选一个深蓝色的背景。进行分步拍摄，你需要多拍几张样片进行测试，因为没有哪两个物体或哪两个布光方案完全相同。拍摄原理是在一张底片上进行多次曝光。由于你使用了一个很暗的背景（实际上这片区域未被曝光），因此每当你移动物体并进行下一次曝光时，影像都会被很好地记录在以前未曝光的区域中。你需要影室处于完全黑暗的环境。



技术

为了完成此场景的拍摄，我首先搭建了一个深蓝色的弧形拍摄台。将电脑主机放在合适的位置，并用一盏装束光筒的灯从前方照亮它。用加了Gobo片的椭球聚光灯照射背景，并在场景近地面处放了一台烟雾器制造气氛。在一根黑色细木棒的一头粘了一张CD光盘，将木棒用夹子固定在支架上并立在场景中合适的地方：通过松开夹子可以水平移动光盘的位置。用另一盏装束光筒的灯照射光盘。光盘不在镜头中且灯光全部关闭时，我对电脑主机进行了长时间曝光而将LED屏的数字显示出来，然后打开闪光灯拍摄主机。随后，我将黑色绒布套在电脑上停止对其进一步曝光，并慢慢将光盘朝着电脑的方向移动，在中间的不同阶段打开闪光灯拍摄，对光盘进行如图所示的9次曝光。如果你想试一下，记住这一切必须在全黑暗的环境下完成，因为快门在拍摄过程中一直是开着的。

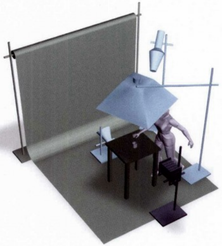
150mm 镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 多次曝光

设备

- 装有反光罩和束光筒的灯×2
- 椭球聚光灯
- Gobo片
- 深蓝色背景
- 黑色绒布
- 黑色木棒
- 胶水或双面胶带
- 万用夹与灯架
- 烟雾器

慢门&闪光

很多时候，在照片中加入一个新元素不仅可以增添画面的视觉乐趣，而且还有助于解释拍摄对象背后的涵义。在这张照片中，可溶性粉末被倒入一个玻璃杯，它暗示观者服用这款药品快捷、简单、方便。模特的手必须保持静止，唯一在动的只能是落入杯中的粉末。这需要模特的手具备一定的技巧，她的动作幅度必须降到最小。为此，我将扶手“垫”在她的手臂下作为支撑而没有将其摄入镜头。我使用很慢的快门速度拍摄，落入杯中的粉末因此变得模糊。闪光灯能将手上极微小的动作凝固下来。



技术

在这张照片中，我想制造出粉末快速下落的运动感，必须使用一个慢速快门让粉末变得模糊。我不能使用现有的光源，因为模特手上的任何动作都会使最终的照片显得过于柔和。相反，我使用闪光灯，因为它能捕捉微小的动作。再加上粉末下落的速度很快，还可以体现出它的模糊感。我为模特提供了臂扶手作为支撑，从而使她保持静止。准备了一张黑色的桌子，并将玻璃杯摆在合适的位置。在桌子后面，我挂了一个灰黑渐变的背景并使用一盏背灯照射它。光线同时照亮了模特手的底部。接着，在被摄物上方高架了一个柔光箱补充向下照射的光。最后，用一盏装银色反光罩和一盏装束光筒的灯以强光照射模特手的顶部。采用长时间曝光，试拍了一系列照片直到粉末的模糊度令我满意，每一次拍摄都使用一杯清水和一包新的药粉。

150mm 镜头 ▷ f/16光圈 ▷ 大约1/2s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm ($3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺)
- 装有背景反光罩的灯
- 装有银色反光罩和束光筒的灯
- 黑色的桌面
- 灰黑渐变背景
- 黑旗板
- 万用夹与灯架

BIOPLEX®
MOUTHWASH GRANULES
Each sachet contains
2g Carbenoxolone Sodium BP 1% w/w.
PL0181/0029
BN: PB4002
Expires: FEB 97
Manufacturer:
Distributor:

动作同步

图中吉他弹奏者手的移动是否增强了画面的效果，你可以自行做出判断。我相信，它的确给照片增色不少。这张照片是对录音棚录音时麦克风位置的图解，它给观者这样一种感觉，吉他手弹奏音乐胜过了照片的本意。就前一页的照片来看，模特要尽量避免身体的移动；他必须绝对静止地坐在那里，仅当快门打开的时候，手才开始缓慢地上下移动。闪光灯中的造型灯为捕捉动作瞬间而营造所需的环境光，吉他手身体十分微小的动作都被闪光灯“凝固”下来。在这种情况下，有必要拍几张测试照片来创建最佳的曝光/快门速度组合。由于使用钨丝造型灯，照片的色调会稍稍偏暖。

技术

为了让吉他手保持静止，我为他准备了一把高背椅。在合适的位置放了一个麦克风，在背景上摆了些道具，便开始在相机的取景器中构图。我在相机左侧安放了一个高1.2m（4英尺）的大型柔光箱，在场景右侧镜头以外，安放了一盏装银色反光罩的灯，对着白色天花板打光使光线反射到背景区域。使用f/8的光圈，0.5s的快门速度进行了一次测光。当按下快门的同时，我让吉他手的右手缓慢地上下移动。由于使用的是数码相机拍摄，我可以在显示屏上查看图像。我调整了快门速度和吉他手手部的移动速度，直到获得满意的视觉效果为止。由于快门速度很慢，造型灯使画面的色调偏暖，随后用图像处理软件将偏色消除。

70mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 大约0.5s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（3¼英尺×3¼英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（10¼英寸）

AKG

动感模糊 2

图中气泡的流动，再次说明运动状态是照片中的重要因素。我原本计划在拍摄时使用真正的泡泡浴产品，但它们冒泡的效果并不理想。因此,制作了产品的石膏模型，把它们粘在一块玻璃上，将其浸入水中。我要制造出气泡从石膏球冒出的假象，让人们误以为真。如果拍摄时的快门速度很快，气泡在水中看起来像一个一个的白点。画面中气泡上升的错觉，是用大概0.5s的慢速快门使气泡稍显模糊造成的。如果你自己想试一下，需要恰到好处地把握模糊度，以使它们看起来是气泡而不是长长的白条纹。试拍几张并适当调整快门速度。

技术

我在石膏模型的背后粘了吸盘，将它们贴在玻璃上准备浸入水缸。将水缸注满水，用一张蓝色纸覆盖在缸底和缸的背面，在水底放入加氧的气泡石并将其与缸外的气泵相连。随着石膏球的沉入，我将气泡石调整到合适的位置。拍摄中的灯光设置很简单：只有右侧一个靠近水缸的长条形柔光箱和左侧一块白色反光板。我检查了测光读数并以0.5s的快门速度进行拍摄。你会发现在产品的宣传照片中，浴球下方的气泡不见了（参见插入的图片），人们误以为所有的气泡均出自水中的浴球。

150mm 镜头 ▷ f/16 光圈 ▷ 1/4s~1/2s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱，100cm×30cm（3¼英尺×1英尺）
- 白卡纸做的反光板
- 灌满水的水缸
- 鱼缸加氧气泡石、管子和气泵
- 蓝色背景纸

Christmas Offer
Inné
Bath Bubblers
Free when you buy any
2 Inné products
By L'Oréal Advanced Research

阶段性动作

大多数色调鲜明且轮廓清晰的物体，搭配上运动时的模糊感会体现出很好的效果。只要你没有丢掉物体的特征，使用“动感模糊”就可以大大渲染气氛并增强图像的动态感，正如此时你看到的这些照片。为了捕捉图中模特手部的动作，我需要使用1/250s的快门速度，但快门速度在1/4s~1s之间可以产生动人的动态模糊感。拍摄结果也许无法预测，因此你需要对颜色、色调和曝光进行调试。最终选择哪种用光方式，这完全取决于你自己。只要被摄物和背景间能形成对比，布景和布光保持足够简单，你就可以获得满意的结果。当然，你会需要一个十分明亮的连续光源。

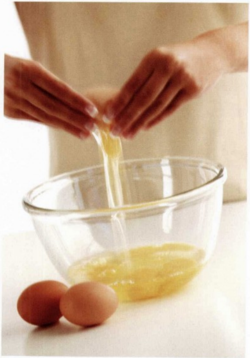
技术

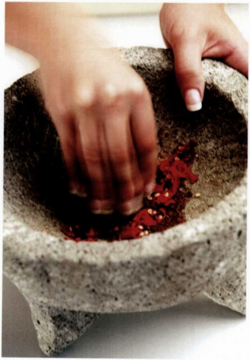
我受委托为一本素食菜谱拍摄插图。与主菜的图片一样，需要用食物制作过程的照片填补菜谱中的空白。这些照片不必是指导性的，因此使用动感模糊效果给画面增添乐趣。我决定用干净的白色背景搭配模特颜色柔和的衣服，道具的选择对于创作富有现代感的照片起着重要作用。我挂了张白纸作为背景，并放了一张白色塑料桌。用两盏灯照射摄影室的白色天花板，使反射闪光照亮背景，我在相机左侧高架了一个大型柔光箱，并把所有的造型灯打开充当连续光源。最后，将数码相机调节为钨丝灯白平衡模式。拍摄这一系列照片，成功的关键在于指导模特的动作。

85mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/4s 快门速度

设备

- 柔光箱，140cm×100cm（$4\frac{2}{3}$英尺×$3\frac{1}{4}$英尺）
- 装有银色反光罩的灯×2，26cm（$10\frac{1}{4}$英寸）
- 白色背景纸
- 桌子





PDG

话题

为音乐会照明

摄影师

身为一位专业的音乐会灯光设计师，我不得不承认，这份工作充满了极大的乐趣。即使工作中时而会寂寞，但它着实令人兴奋且为我增加了大量的旅行时间。舞台和剧场的基本照明原理也适用于音乐会的照明，只是我们所需操控的设备更大、更贵，并需要大量的特效灯。可以说，它们更像是“玩具”！如今，行业中已使用专业的自动化舞台吊挂设备且全部由电脑控制，可见，这与静物摄影师从胶片转向数码如出一辙，我们都不约而同地变成了电脑程序员。电脑可以精确地控制光线，并与音乐合拍。我们的照明设备中还包括许多特殊的灯具，例如变色灯、图像与背景投影机、摇头灯、运用于烟火和视频效果中的频闪灯。我们会聘请烟火和视频效果方面的专家，这就好比一位影室摄影师会雇用一位设计师或化妆师。目前，对我们创造力的最大阻碍是预算。

请注意：

- 使用浓烈的色彩制造视觉冲击力
- 使用背景灯创造一个明确的、清晰的视觉焦点
- 运用光线制造背景图案和纹理

Marshall

近距摄影

在本章中，我们来关注近距摄影。“近距”一词的含义很广，从与实物等比例（1:1）拍摄到半身像的拍摄。以非常近的距离拍摄的照片（另一种说法是题材在画面上成像比实物大，又称大像拍摄）属于“微距”摄影的范畴。“超近距”的拍摄（通常是使用显微镜）被称为“显微镜摄影”。这是非常专业的领域，很少有机会运用到复杂的光线，因此本书不探讨。

近距离摄影为日常事物提供了一个迷人的视角，将我们忽略的色彩和细节细致入微地表现出来。多数时候，你可以运用常规的影室布光法则，但通常你要配备一支微距镜头。微距镜头专门用来近摄，它可以制造锐度很强的图像。此外，你还需要一个三脚架或其他的相机支架。

颜色对比

近距摄影，虽说有些专业，但也包含了与其他摄影门类相同的拍摄原理，唯有一处不同——拍摄微小的静物。这是以不同方式表现事物的好方法，正如这张橡胶树的照片。你会创作出一张迷人的照片，具有精心选择的拍摄角度和诱人的背景色。一般的摄影镜头对于最近对焦距离有一定限制（一般是60cm），因此你需要使用一支微距镜头。为这种镜头特别设计的光学镜片可以使其获得较高的影像放大率，从而达到近摄的目的，并形成锐度很高的影像。此外，还有其他提高近摄倍率的方法，例如加一个近摄皮腔或一支近摄镜。由于大画幅相机的皮腔可以延伸，近摄的效果会很好。

技术

这张橡胶树的照片是我拍摄的个人作品（这一章中包括很多这样的个人作品照）。拍摄过程相当简单，我想正是动感的紫色背景与绿色植物形成的对比，才使这张照片很成功。我在距植物大概90cm（3英尺）远的墙上挂了一张90cm×60cm（3英尺×2英尺）的紫色背景纸，并在靠近植物的地方放了一盏装银色反光罩的灯照射植物。在左侧靠近背景的地方，放了另一盏相同的灯，它照亮了橡胶树的背面和侧面，叶子因此变得透明。如果你自己尝试，记得使用黑旗板防止任何镜头眩光。你需要精确设定曝光，不要因为曝光过度而丢失细节。进行多次调试是很有必要的。

105mm 镜头 ▷ f/8 光圈 ▷ 1/160s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯×2，21cm（$8^{1}/_{4}$英寸）
- 黑旗板
- 紫色背景纸

突出细节

近距摄影常需要与日常生活中的拍摄结合起来。通常有必要体现出产品的细节，例如，对页电路板上的微芯片。你会发现，近距摄影中的景深很浅。使用很小的光圈拍摄（例如f/32和f/45），这需要极大的光量，但如果拍摄时离物体很近，就不成问题。然而，正是由于距离很近，更要注意灯所产生的热。玻璃会碎，熔化了的塑料会把周围弄得一团糟，更别说起火了。记得使用景深预览按钮，它在决定你是否正确聚焦上具有无限的价值。

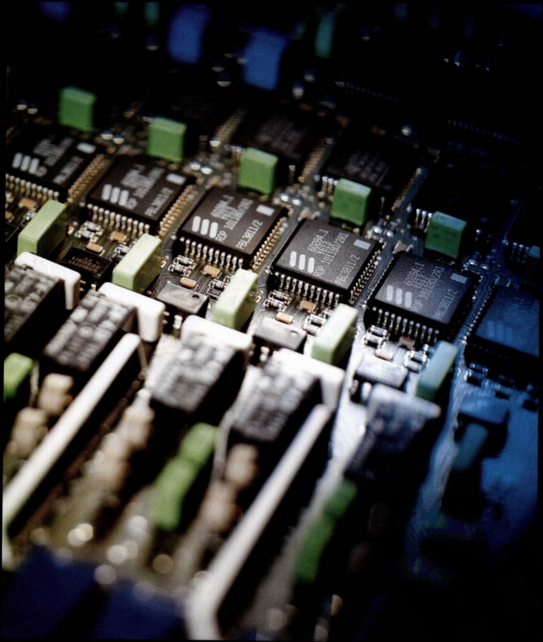
技术

由于你的照明区域很小，光线设置总是很简单，用一盏或两盏灯即可。拍摄这张照片中的电路板时，我使用了两盏装反光罩的灯。在其中一盏中加了蓝色滤光片，并用它给被摄物做整体照明，用另一盏装束光筒的灯只照射电路板的中央。由于这束光比蓝光增加了0.5挡曝光量（正确曝光），从而体现出了我想在普通的中性光下表现的细节。我用电路板四周的蓝光，将观者的注意力吸引到这片区域。当然，你可以使用完全相反的策略，只需把蓝色滤光片换到另一盏灯上，就可以让中央充满蓝光，让四周充满中性光。使用任何你喜欢的颜色——别害怕尝试。

105mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/60s 快门速度

设备

- 装有21cm（$8^1/_4$英寸）银色反光罩和装窄束光筒的灯
- 装有银色反光罩的灯，21cm（$8^1/_4$英寸）
- 蓝色滤光片
- 黑旗板


PBL3811/2

逆光照明 1

近距摄影不仅可以用来拍摄微小物体和表现细节，而且也可以创作出非常有创意的照片，它教给你从独特和有趣的角度表现事物。逆光照明与近摄搭配在一起，通常会取得很好的效果。这张糖果的照片使用逆光拍摄，与第223页白菜叶的照片一样。背光很好地体现了糖果的透明感和跃动的色彩。我将糖果放在一块透明的凹纹塑料板上，这是在木材市场（一个很好的搜集材料的地方）找到的。此时，画面整体的抽象感大大增强了，如果再搭配一个浅景深，照片的神秘感随即显现。

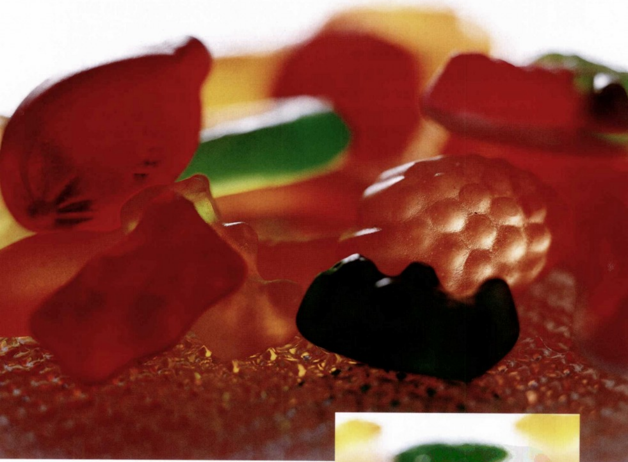
技术

这张照片是我的个人作品。我在场景中摆了一张干净的玻璃面桌，并将凹纹塑料板放在上面。在桌子背后挂了一张白色背景纸，并用一盏装银色反光罩的灯从一侧照射背景。在桌子下面放了另一盏装银色反光罩和中等蜂巢板的聚光灯向上照亮塑料板。由于这盏灯装有束光筒，它可以滤除任何杂散光并能更精确地引导光线。别害怕尝试不同大小的束光筒，如果你愿意，还可以加入彩色滤光片。最后，我在被摄物左前方用一块小的白色反光板给场景补了些光。还是那句话，要想获得满意的效果，反复调试很有必要。

105mm 微距镜头 ▷ f/16光圈 ▷ 1/125s 快门速度

设备

- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 装有26cm（$10^1/_4$英寸）银色反光罩和蜂巢板+束光筒的灯
- 干净的厚玻璃板，5mm（$^1/_4$英寸）
- 凹纹塑料板
- 白色背景纸
- 白卡纸做的反光板



聚光灯侧光照明

大多数近摄作品的拍摄对象都是微小的，与拍摄较大物体使用相同的布光技巧。总体来说，这本书其他几章所提到的用光法则均适用于近距摄影。观察你所选的拍摄对象，来决定将使用的布光方案，然后开始拍摄。由于拍摄场景的范围很小，使用小镜子将光反射到特定区域也是有用的布光技巧。我找到了汽车工程师使用的反光镜，因为它们有短小的支臂，且很容易被夹在恰当的位置。当你拍摄体积很小的物体时，通常需要使用装有束光筒的灯或聚光灯，并用挡光板和黑卡纸将光收住。我使用了一盏聚光灯拍摄对页的蘑菇，它们的色彩和纹理非常漂亮，侧光照明是展现这些细节的最佳方式。

技术

我用4x5英寸大画幅相机拍摄了这张照片。这种相机含有一个可延伸的皮腔，因此可以更方便近距离对焦并产生高质量的影像。唯一的不足是由于皮腔的延伸而需要足够多的光——光线随着从镜头到胶片而减弱。再加上镜头孔径很小，这意味着你需要大量的光。拍摄这张照片时，我先选好了要拍摄的蘑菇，随后用几块手工陶土砖作为背景。我只用了一盏置于场景左侧的椭球聚光灯，光源与砖相平。之所以放置于同一平面，是因为这样有助于表现出蘑菇细腻的纹理。我还在镜头上加了暖色滤光片，并在场景右侧夹了块白色反光板。

4x5英寸 大画幅相机 ▷ 240mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/60s 快门速度

设备

- 椭球聚光灯
- 白卡纸做的反光板
- 暖色滤光片

漫射光

近距拍摄的很多物体体积都很小，例如一件首饰。首饰通常很难拍，不仅因为它的尺寸小，而且还因为它具有闪光的表面。这里的金戒指与第134~135页中的不锈钢漏斗采用了相同的拍摄手法，我同样在场景中搭建了一个光棚，只是体积稍小。通过适当地使用黑卡纸，给反光的表面添了点黑色——与不锈钢漏斗的处理方式相同。拍摄时，最难处理的莫过于把首饰移到合适的位置却不留下任何指纹。为了避免这种情况，白色棉手套是必备品，但它们不会防止微小的灰尘颗粒。因此，我通过使用除尘气吹（一般的摄影器材供应商都有卖）解决这个问题。

技术

这些照片是从饰品宣传册的150张照片中挑选出的两张。我要尽量让戒指保持同一个角度。用蓝丁胶做了一个托槽，将一块精美的丝绸盖在上面，并把每一枚戒指放入托槽的相同位置。接着，架好相机，使用的是一支105mm的微距镜头，因为它可以达到1:1的放大倍率。我在被摄物上方高架了一个柔光箱，在场景后方和左侧分别放了两块倚靠在柔光箱旁的白色反光板。场景右侧，在柔光箱上挂了一块柔光布，并用一盏装银色反光罩的灯透过布料打光，以此形成侧光源。此外，还在柔光箱的前边缘处挂了一块黑色绒布，其上有一个小洞供相机镜头穿过。绒布在这里很有用，因为它能形成相当黑暗的环境，材质柔软，并能很好地遮挡镜头。

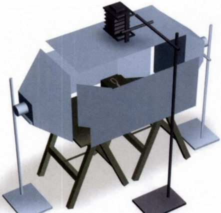
105mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 柔光箱，100cm×100cm（$3^1/_4$英尺×$3^1/_4$英尺）
- 装有银色反光罩的灯，26cm（$10^1/_4$英寸）
- 白色丝绸
- 白色反光板
- 柔光布
- 蓝丁胶
- 黑色绒布

顶光照明

让我们继续探讨首饰这个题材，我用这两张照片图解如何从上方为首饰照明。严格地说，尽管这两张照片不属于近距摄影的范畴（每张照片展示框的对角线长约30cm），如果你只想拍摄其中一个钥匙链，可以采取这种方法。相机被高架于被摄物上方，在一块大的白色反光板上裁了一个洞让相机镜头穿过。用柔光箱充当光棚的两个侧边，用白色反光板充当棚底和棚顶。告诉你一个给金色首饰补光并有助于塑造其形态的好方法：将金色镜面反光板连同黑卡纸放入光棚（你可以使用银色镜面反光板配合银饰）。这样做是为了突出物体金/银色的表面，并制造出更浓厚的色调。



技术

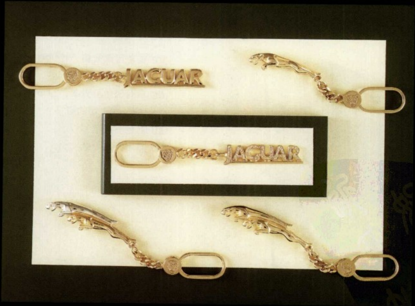
这里展示的两张照片看起来几乎相同。拍摄每一张时，我都将镜面反光板放入光棚以此体现出饰品的色彩和色调。我发现如果只使用柔光箱，多少会丧失首饰的华美和丰富性。在拍摄对象上方架好相机，对准焦并在取景框中取好景。在合适的地方夹了一块大的白色反光板，其上有一个洞供相机镜头穿过。随后，在场景左右两侧放了两个柔光箱，光线应尽量保持柔和，使双重阴影降到最少。两盏灯都成45° 角向下照射首饰。接着，我在顶部和底部放了两块白色反光板，它们与两个柔光箱、护墙板和顶部反光板（相机的位置）一起构成一个“棚”。然后，我将金色镜面反光板放入其中以达到最强效果。这种情况下，曝光必须非常准确以避免强光过度。

105mm 镜头 ▷ f/32 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

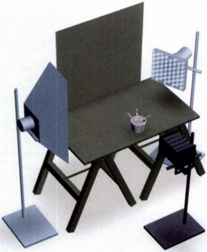
- 柔光箱×2，100cm×100cm（3¹/₄英尺×3¹/₄英尺）
- 大型白色反光板
- 金色镜面反光板
- 黑旗板
- 万用夹与灯架
- 银色（布基）胶带

JAGUAR
JAGUAR


JAGUAR
JAGUAR

强光&阴影

近距摄影为我们提供了一个以独特视角来展现日常事物。本章中的大部分照片只采用了简单的照明技术，但由于它们视角独特，并展现了通常被忽略的细节，从而吸引了观者的注意。这张捕蝇草的照片迫切需要加入一只飞虫，你甚至可以运用前一章提到的动态模糊法让虫子看起来在快速飞翔。如果时间允许，我会用Photoshop在画面中加入飞虫完成照片的制作。摄影师的创造力是无穷的，这取决于你将创造力运用到什么程度。



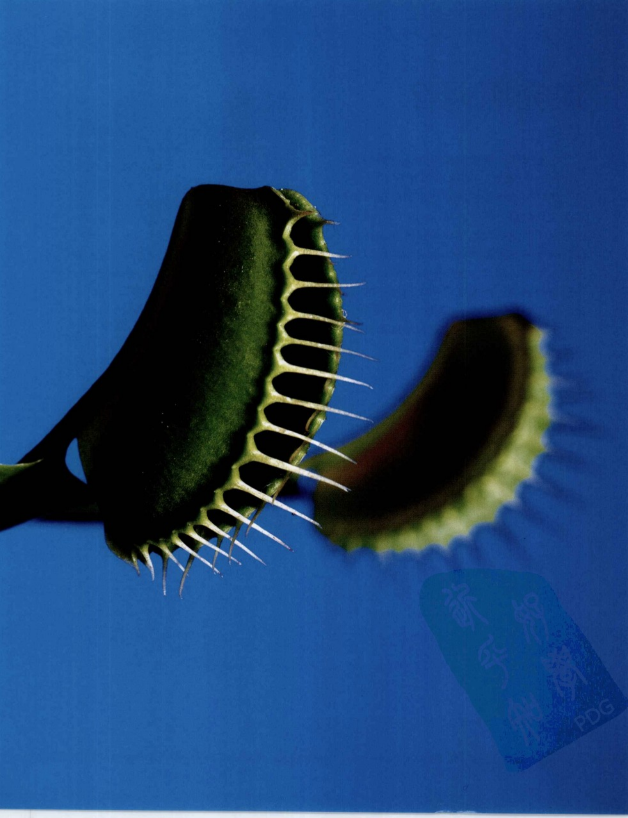
技术

在孩提时，我就被捕蝇草及其捕食飞虫的本领所吸引，觉得这太不可思议了——一种食肉的植物！对于这张照片，我使用两灯照明以突出植物的开口。在植物背后距其约1.2m（4英尺）处挂了一张深蓝色的背景纸，并用一个长条形柔光箱从左侧照射植物，你会发现画面中的蓝色背景产生了由亮到暗的渐变效果。随后，在场景右侧用一盏装反光罩和束光筒的灯照射植物的“嘴”，并使其前侧边缘保持在阴影中。在这棵植物背后几十厘米远的地方，我放了另一棵植物并用浅景深使其失焦。如果背景右侧的颜色更深，后方植物的虚化效果就更明显。

55mm 镜头 ▷ f/11 光圈 ▷ 1/200s 快门速度

设备

- 长条形柔光箱，100cm×30cm（$3^{1}/_{4}$英尺×1英尺）
- 装有银色反光罩，21cm（$8^{1}/_{4}$英寸）与12° 束光筒的灯
- 蓝色背景纸
- 万用夹与灯架



逆光照明 2

在近摄时，准确用光与你运用其他方式拍摄时一样重要。构图也很重要。在布光前，最好先选择好视角并将相机就位（即使对页这张白菜叶的照片是个例外）。记住，近摄时的照明区域比一般拍摄时要小得多，这意味着灯光稍微移动都会对物体的效果产生很大影响。同样，相机的微小移动也会造成显著的影响，因此请确保使用坚固的三脚架或相机支架固定相机。最后，再次重申——一定注意由于灯与物体近距离接触而产生的热及其可能造成的损失。

技术

最令我难忘的一张照片，一张总能在观者中引起争论的照片，就是第113页拍摄的南瓜。那张照片无论是构图还是制作都很简单，它是以独特生动的视角表现日常事物的完美例子。这张白菜叶的照片与南瓜的照片采用了相同的拍摄手法，并产生了同样的视觉效果。拍摄中使用的布光方式，也许是整本书中最简单的。我用支架支起一块透明有机玻璃板，并在其下方放了一盏装银色反光罩和12°束光筒的灯，灯头朝上照射。将白菜叶放在有机玻璃板上，将相机高架于菜叶上方垂直向下拍摄。随后，我用测光表测光，将表对准有机玻璃板而非白菜叶。同样，你需要试拍几张，寻找最佳的方式表现叶子的细节。

105mm 微距镜头 ▷ f/22 光圈 ▷ 1/60s 快门速度

设备

- 装有反光罩和窄角束光筒的灯，21cm（8¹/₄英寸）
- 透明有机玻璃板，10mm（¹/₂英寸）
- 支架

PDG

话题

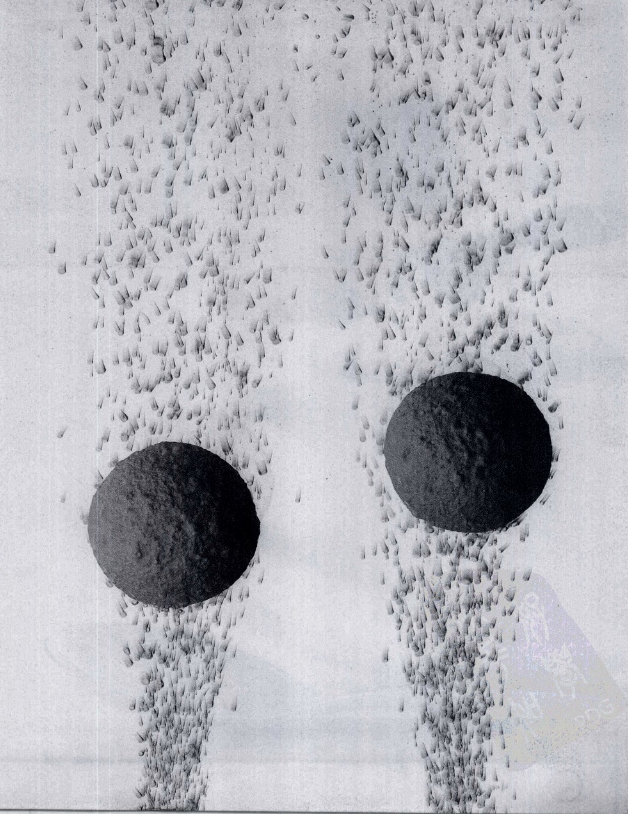
为电视&录像照明

灯光设计师

我为电视和录像做照明设计时所使用的方法明显来自于舞台和剧场。尽管照明原理上很类似，但在设计用光方案时有一些技术问题需要你向摄像师提出。与静物摄影师一样，我也会在拍摄时考虑色彩平衡和光质，但有一点我会格外留意——就是画面中明暗区域造成的反差和对比。人眼和大脑可以观测的对比度范围大概是100000：1；尽管技术一直在改善，但一般摄像机的对比度只有100：1。一个典型的用光方案包括：在物体一侧使用强烈的定向性主光，与此光源成直角、柔和的辅光，以及从视觉上将物体与背景分离的背光，平衡这些光源以达到电视的正确对比度。最后是基础光，它用于照射背景和整个场景来营造氛围和建立视觉平衡。

请注意：

- 运用光线使物体与背景分离
- 小心控制反差与色彩平衡



最优方法&资源配置

挑选并设计一间工作室

身为广告和静物摄影师的这三十多年间，我前前后后换过四间工作室。甚至在前三年做助理时，我就和摄影师从旧工作室搬到了新的地方。寻找新空间的日子依然历历在目，我们找到它并着手布置。听说我的一些朋友在整个职业生涯中从没换过工作室，我想这十分不利于想象力的培养。换一个环境能刺激和激发新的想法。当在同一间工作室工作了7年后，我急需做些改变，需要一间焕然一新的工作室，这让我拥有一个新的开始并重新点燃创造的激情。

在开始寻找新的工作室前，需要做出几个重要的决定。对空间需求的错误预期会使开销变得巨大，因此很有必要花点时间做出正确的需求评估。大多数摄影师对其拍摄兴趣和拍摄题材的优劣都有自己的看法（即使刚开始并不清晰）。你抑或喜欢缤纷的时尚圈，抑或喜欢食物，抑或对各个领域都有所涉猎。你的拍摄兴趣关系到工作室的类型和地理位置的选择。为了帮助你做决定，请考虑以下几个选择，并记住面积大不总是最好的，但一定是最贵的！

- 你的拍摄对象是大还是小？如果拍摄汽车，你会需要一个足球场般大小的工作室；而拍摄食物，就需要更小巧的空间。

- 你的拍摄对象是重还是轻？你是否需要在楼房的首层拍摄，还是在楼上拍摄即可？你是否需要电梯？房屋内的楼梯是否足够宽？你是否需要一个不通向街面的出口？如果拍摄汽车，你需要一个合适的出口；如果是时尚题材，可以将就着用只有楼梯出口的首层工作室。

- 考虑工作室的地理位置。你是否需要靠近一家好的商店？是否需要靠近火车站或一条干道？拍摄食物的摄影师需要靠近有新鲜食物和厨房用品供应的地方，时尚摄影师需要靠近公共交通便利的地方，以方便模特和化妆师等工作人员的出行。

- 你是否需要搭建场景？是否需要额外的工作间？如果你专拍食物和饮料，则需要具备全套的厨房用品及存储设备做道具。

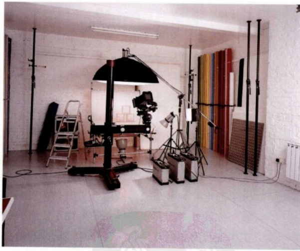
- 你是否会拍摄美容时尚照片？如果是，你需要更衣室、化妆品和挂衣架——它们会填补剩余的空间。你的周围还需有一家可以应急的超市。

- 你会在需要的时候雇佣全职人员，还是自由职业者？再次重申，当地的交通、公共厕所和餐饮业状况是需要考虑的因素。

- 你是否同时要完成几份拍摄任务，或者和另

一位摄影师共用工作室？如果是，你的工作室空间能否被分成若干区域？

- 工作室的地理位置是否有影响？你需要地处时尚的艺术区、工业区，还是（高租金的）城市中心区？
- 你是否有计划将工作室分成工作与居住两用？
- 你选择的地区是否安全？你是否需要配备一套安全系统？
- 你是否需要在日光下拍摄？工作室有多少扇窗户？遮光卷帘的价格是很昂贵的。
- 工作室的地板是否结实，是否是实木地板？隔壁邻居是否很吵？你周围是否有喧闹的高速公路、铁路或地铁站？



上述几点绝非包含了全部注意事项，但它们足以供你作为参考。列一个详细的优劣对照表，这是帮助你做出合理判断的有效办法。现在就开始选择吧。

如果你已经了解了上述几点，或许还考虑到一些额外因素，此时你应该能对所需的空间和首选的地理位置做出判断。此外，你还要有

一笔可观的预算。现在，开始让房屋中介帮你找合适的工作室吧。至于是买还是租，你需要做个决定。由于看好房子的长期投资价值，买或许是最好的选择。但装修总归是费钱的，说不定你只是试试水，这样的话，租更划算。

不久就有一连串的问题需要你考虑，要想充分利用你手中的优劣对照表。当你签订房屋租赁合同时，务必核实清楚你的责任范围。如果租期很长且你具有完全房屋修复责任，你可要为换一个新屋顶等花费大量的钱。这些开销很大，意味着你要自己掏腰包给房东的房子重新装修。记得始终向好的法律顾问和建筑测量师寻求帮助。如果你当即买下了工作室，需要花大量的钱修复房屋设施，但这是值得你投资的地方！别把自己限制在长长的租期上。再次重申，一定要聘请法律顾问。

当你找到合适的工作室后，要搞清存在哪些隐性成本。是否需要缴纳税款或地方税？仔细估测好你的用电量，一间工作室需要耗费大量的电和许多个电源插座。布线是否安全可靠？你或许需要完全更换新的电线。在所有的工作室我都要做几件事：将电源插座放在恰当的地方，为了营造更独特的影室气氛，重新布置现场光。

你或许需要购买防盗报警器和防盗锁，电话和网络是另一笔值得考虑的开销。你需要在一天之内多次查看房屋和设备状况，检查噪声级并查明原因。有一天晚上我正准备去工作室签租赁合同，到后发现，工作室楼上的空间被用做练舞房，吵闹的音乐和被弄得吱吱作响的地板，简直让工作室无法使用。不用说，合同我没有签。

找到理想的工作室后，就需要对其内部进行设计及配备所需设施。如果你想在日光环境下拍摄，你也许要选择一个有大窗户和天窗的工作室。很显然，你的拍摄台要摆在靠近窗户的地方。牢记窗户的朝向，因为这直接影响到光的类型、光照强度和光质，也影响到一天内你可以拍摄的次数。许多人认为北向采光是最佳选择，因为它不是定向性的光，而是均匀、柔和的光源。还需切记，如果很多扇窗户直接对准阳光会由此产生不少热。就我的个人经验来看，我不会任由阳光及其光位摆布，觉得这太受约束了。我总是使用可控的影室闪光灯，如果阳光是必要的，会选择在外景拍摄。

工作室的墙壁、地板和天花板的颜色是另一些需要考虑的因素。避免有颜色的墙面和天花板：因为运用反弹光时，它们的颜色会进入画面。我建议使用纯白色的墙面和天花板，并搭配中性的灰色地板。有两间工作室是灰漆水泥地面，另外两间铺的是灰色乙烯基地板砖。毫无疑问，后者是最好的选择。也许你会认为它价格更高，但长期来看它更经济——涂漆的地板不耐用，你可要做好反复重涂的准备。

一些摄影师将他们的工作室完全涂黑以防止杂光反射，我认为这使工作环境变得十分压抑。一个黑色的天花板对于消除反射也许有用，但同时意味着你不会在此使用反弹光。我目前的工作室已铺上了松木地板，很惊讶地发现，地板所造成的反射光使我拍摄的照片色调偏暖。通常，我会在地板上蒙几块黑色绒布以防止偏色。

如果你的空间足够大，有4个区域可供选择：前台区、行政办公间、会议室和厨房（你或许还需要其他的区域，这取决于你选择的场地）。前台区很重要：这里给客户留下第一印象。最好划分出一块区域与你的主拍摄台分离，一定不想让参观者直接走进你的工作室，尤其当有客人来或你正在拍摄敏感物体时。前台区也可以充当你作品的展示厅，一般客户会在前台区待上几分钟，这可是展示你最新作品的大好机会。记得每6个月就对作品进行一次更新。在安全性上，一个分离的前台区也具有优势——它可以防止随意进出的参观者或快递人员直接看到你所有的昂贵设备。你再小心都不为过。

行政办公间是忙碌的工作室中另一个重要组成部分。你一定不想让客户看到你的隐私和敏感信息，例如账本和发票，这未免太不专业。此外，你还应该拥有一个独立的可以远离客户打私人电话的地方。当遇到一位模特没有到场而需要助手电话催促她的时候，我总是感到惊慌失措。如果当着客户的面给模特代理公司打电话，你的信誉会大打折扣。即使出现问题，也要保持镇定，处事不惊。

如果拍摄食物，厨房是必备的。最好能提前准备好食物和饮料，并清洗干净布景用到的物品。冷水和热水都很必要，还需要一台运行良好的冰箱。为防止偏色，专业胶片需要在使用前存放在冰箱中。摄影师不仅需要基本的水池和碗柜，你的需求还应包括：一个设备齐全的厨房，并拥有充足的厨房工作台；一台大的冰柜；一台大的冰箱；一个微波炉；最好有两个灶具，一个燃气灶，一个电灶（尤其在烘焙时，燃气灶和电灶性能十分不同），以及大量存放物品的空间。你还需要准备罐子、平底锅、碗、勺子、食物搅拌器、榨汁机和刀，以备不时之需。此外，记得让厨房靠近你的拍摄区域。如果你是一位忙碌的食物摄影师，把厨房设在二层不会起到任何作用。我总是将厨房置于工作室的区域内。确保通风良好，油烟可以从拍摄台散去。

这4个区域的最后一个就是会议室。它通常有点奢侈，却是客户放松和打电话的好地方。你和助理也可以在此谈论新的拍摄任务。如果空间超出了预算范围，考虑是否可将前台区和会议室合并，有几个工作室我都是这么做的。永远使用大小合适的柔光箱，并提供一台经过色彩校正的电脑显示器供客户查看图片。

规划设计好你的工作室和 4 个重要的区域后，根据拍摄题材，你或许还需要添加一两个区域。例如，拍摄食物的摄影师，也许需要一个存放道具和背景布的地方，尽管在需要时道具和任何电器总可以租到。你或许还需要放置冰箱和冰柜的空间。拍摄美女和时尚题材的摄影师需要配备一间更衣室，连同挂衣架和足够高的镜子。如果你有充足的空间，设置一个分离的化妆区很有用，即使更衣室可以被分成两半。确保你有合适的镜子并提供充足的光线。至于布景，可以向几位化妆师请教。拍摄家居环境的室内摄影具有一定的专业性，为此你或许需要在工作室内搭建场景，并需要有大面积的区域摆放家具和足够大的房间。我还未提到暗房区，不幸的是，对于主流摄影来说，它的空间在逐渐减小。然而，我知道一些数码摄影师在暗房中进行后期制作。

在规划工作室时，最后值得考虑的几点包括：满足设备存储的需要，例如需要存放背景卷筒纸和其他有用的物品，像工具和布基（银色）胶带等。我的许多客户在谈到他们曾经使用过的工作室时，总抱怨说那里很吵、很脏，简直是一团糟！我总是让工作室运行得像一间手术室：一切井然有序，用过的物品全部被放回原位。这样的话，只要你想用银色胶带，每一次你都知道它在哪里。客户会因此对我们的服务开一个好价；如果我们花上几个小时寻找一只曝光表或一卷胶带，他们准不会付钱。由于我的工作室干净整洁，我的工作效率很高，留住了客户并在竞争中学到了很多。一个运行良好、整洁且有序的工作室（尤其在冬天还很暖和）会得到客户的信任。

拥有一间好的工作室并不代表你一定会拍出好照片，但它确实作用很大——也能让你享受每天的工作。

良好的工作方式

从事职业摄影是一份不错的职业。它不仅富有创造性，有时还可作为谋生的手段，其过程总是充满了乐趣和变化，可以说是最令人满意的工作方式。人们流行这样一种说法：摄影师这份职业魅力无穷，而这一点我并未在商业拍摄中感受到！成为职业摄影师，不仅意味着通过"抓拍"赚钱，还意味着每一位摄影师都必须具备责任感并时刻遵守行业准则。客户在为你付出他们的信任、时间和金钱，尽管工作中经常会遇到困难，但作为职业摄影师你始终要拿出成果。没能拍出满意的照片，你不仅拿不到报酬，而且还令你的客户失望，关系甚至不可挽回。最坏的情况莫过于丢掉模特费、场地费或道具租金，错过了刊物重要的发表日期，以及没能记录一个无法再现的场景。

很幸运，在我长期的职业生涯中，人们委托我拍摄不仅由于我在使用相机和用光方面技能突出，还因为我具有严谨的规划能力，极高的信誉度并注重细节。始终要考虑到拍摄中的每一处细节。别理所当然，绝不要指望客户会兑现说过的话。很多时候，我都发现是客户一方没能准备好拍摄时所需的物品，要始终和客户保持沟通并让他们参与到你的拍摄计划中。总之，你是专业摄影师，应该知道拍摄时需要什么。我感觉很多客户对摄影技术不了解而视我们为神奇的魔术师——我也确实需要经常如此！

确保你能做出合理的预算。工作需要高效地进行，开支可要尽量节省。经验能使你准确判断每份拍摄任务所需分配的时间，可别让客户告诉你该用多久！如果他们对你的时间预期不满意，务必让他们到现场来并同意对拍摄做出一定的延时处理。达成这种共识非常有用，十有八九客户的预期是不准的。

我没有足够的篇幅在这里详谈经营一个工作室所需面临的资金问题。这方面有不少专业书籍，你也可以咨询银行或会计师。我想说的是，如果你不能量入为出，在这个行业里恐怕生存不久。摄影师的薪酬在变化，不仅由于地区的不同，而且还由于拍摄类别的差异。你必须参考同领域摄影师目前的薪酬价格，所以提前做些研究是必要的。你的薪水之所以达到这个数字，不仅由于你的经验、技能和创造力，而且还要考虑行业内所使用的工具及其成本，这包括设备、相机、灯、电脑等的资本成本和工作室运营中的管理经费。别忘记纳入你的租金或抵押贷款、电费、采暖费、电话费、保险费、地方税和税金、员工工资与设备服务和维修的费用。如果你据此计算出一年内的全部开销并根据工作天数（如一周三天）做好分类，你就知道自己该向客户最少收取多少费用。别忘了，也要把你的专门技能和时间成本算进去。告诉你另一个有用的技巧：我总是在

PDG

外包服务中抬高价格，例如模特费、胶片与冲洗费，以及家政人员和任何客户要求的专家服务，我都会抬高最少33%的价格。

最要紧的是，如果你没将管理费纳入预算，你很快就会破产。还需要存一笔款，安然度过平常的日子并能挺过较为艰难的时期。相信我，这些日子会规律性地出现，再加上工作室一笔大额的管理费用，你的存款会火速减少。此外，务必还要为所得税存一笔款，无论这笔钱多么诱惑你，你现在花，以后就要还。这都是我的经验之谈。

关于费用，还有一点需要你注意：如果客户对摄影师很信任，他会按要求付费。但有一个例外，报纸杂志类的拍摄——费用一般是由委托的出版方定价。这种情况下，你既要接受价钱，也要看看还有没有其他的拍摄机会。

你还需要和客户阐明在工作室一天的工作时间。很早以前，当我还很天真并急于讨好别人的时候，我通常发现自己拿一天8h的薪水干超过14h或更长时间的活，试图完成客户增加了的拍摄任务，而这都是因为我没能告诉他们完成工作所需的时间。很显然这不值得效仿，也绝不会鼓舞你的士气和建立自尊。

请一定对工作室的预订情况做好正确记录。我曾经就重复预订过一个工作室两次，那段经历不堪回首，在此我就不赘述了。真的很尴尬，如果不同拍摄任务的两位客户在同一时间抵达影室。也有很多时候，我的客户做好了预订却没有来，因此我总会在拍摄前一天电话提醒他别忘记第二天的拍摄。我还会告诉他们如果不来会产生场地取消费——如果拍摄在预订时间前48h内取消，将收取100%的费用。请记住，一个“安静的”工作室是靠每天的支出维系的，你要让它为你服务。始终在拍摄前计划一份订购单，当客户做预订的时候，告诉他们其中的内容。如果拍摄中需要你出一笔很重要的预付款，和客户谈一个合适的价钱。他们会同意将100%的预付费用返还给摄影师，是很常见的。如果他们不同意，就走开吧。他们绝不会有意付给你一分钱。

版权和使用权是另一个你需要和客户商谈的问题。这是客户间经常争论的问题，就目前图片在全世界网络的遍及程度看，你的确需要保护好自己。如果你的客户真诚坦率且通情达理，你们之间签订合同应该没太大问题。各国的版权法都不一样，因此花点时间研究一下当地的法律，大多数信息可以在网上找到。记住，法律旨在保护双方的权利。同样把它告诉你的客户，他们会留意并与你合作。通过让你的客户对使用权和版权的问题加以重视，就是在告诉他们你有多专业知识，并对自己的每一步决策都有计划。模特代理公司也需要获取图片使用权的信息，因为他们具有严格的行业规范。

当你拍摄模特时，记得投保。按照法律要求，你需要投公共和雇主责任险。另一个明智的选择，就是为你的相机、影室设备、房屋等投破坏损失险。你还可以为作品投货运丢失责任险，以及任何其他的包括不利的天气状况的费用（这会花费很高，你需要考虑拍摄是否基于天气状况，如果你预约了模特，即使下雨你也是要付费的）。

最后，我想与大家分享一些对我过去三十多年的成功摄影生涯起到过重要作用的话。专业的摄影器材价格不菲，如果你爱护并对它照顾有加，它会使你受益匪浅。有两次，我把哈苏相机升了级，最近是更新了照明设备，我发现几年前的设备成本已经赚回来了。然而，这不是我该损坏设备和不注意保护的理由。我曾说过，自己总是保持工作室的整洁、干净和井井有条，这给客户留下了很好的印象，我们之间由此建立了稳定的业务关系。如果客户发现你认真对待设备和周围的环境，就认为你同样会对他们的工作用心。

你待人接物的方式也很重要。一位职业的摄影师必须非常自如地与人打交道，如果你尊重模特，他们就会表现得很好。要对你的客户礼貌和谦逊，让他们知道你做任何事情都不成问题。能做到这些，你就会像一位专业摄影师般光彩夺目。

摄影的未来

我对数码摄影的发展趋势怀有复杂的情感。面对计算机制图软件的崛起，我们似乎要失去大量的核心技术。我六岁时候有过一次难忘的，甚至可以说是神奇的经历——它也许改变了我的一生。在父亲的帮助下，当我小心地在塑料盘子中搅动酸臭的显影液时，一张卤化银的照片出现在我眼前。我们一起看着照片在暗红色的暗房中神奇地显现出来。站在完全的黑暗中，伸手不见五指，只有胶卷背纸的沙沙声，缠片时的嗖嗖声，还有父亲将我前一天拍摄的胶卷放入显影罐里时给我当场的解说声。化学药液的神奇混合，温度的控制和计时器的使用，对如今大多数摄影师已很陌生。

如今，我有了一个儿子。最近，我们一起用一个旧鞋盒、一张描图硫酸纸、胶水和一个大头针，制作了一个针孔相机。这是最原始的相机，非常简单和精美地体现了光学的特性。儿子完全被这款相机迷住了，专注地听我讲过去发生在暗房的故事，以及我如何用化学试剂和放大机制作照片。他说这太有趣了，比即时成像的数码相机有意思得多。

由于数码技术在进步，摄影的大众化已成为大势所趋。虽然这是一个积极的方向，但这同样导致职业摄影师感受力的丧失。有这样一种说法："任何人"都是摄影家。我还意识到，数码的到来方便了很多普通的摄影师使用软件弥补他们糟糕的照片，这就更加削弱了他们的核心技术——构图和用光的基本技能。

在数码时代来临前，如果你没能正确曝光或者说没能捕捉到拍摄对象的笑容，那就完了——没有电脑能救你！别忘了，胶片相机和数码相机并无二致，功能相同且操作技巧相同，只是在以不同形式存储图像。CCD传感器和一张底片没什么不同，都需要光、镜头和摄影师的观察力。用光和构图准确，仍然是最重要的。即使我怀念暗房的日子，还是把我的数码相机当作一位朋友，且我所使用的软件也是职业摄影师必备的工具——与用光技巧搭配使用，为我的照片增加附加值 。经历了从守旧派到接受新事物的转变，面对像素和RAM芯片，我已能欣然接受——就算没有了酷爱的CD和DVD也无妨。

因此，我要问数码到底给摄影的未来带来了什么？我想一定存在顽固的狂热分子要使胶片和化学试剂复活，艺术市场尤其如此。我相信数码会超越胶片的质量——实际上，从数码相机市场的大量需求便能看出。相机会越来越便宜，图像能达到更大的尺寸，处理它的方式也会越来越容易。

渐渐的，我们可以在电脑、电视和手机上查看图片。我认为，数码电影配上自己制

作的音乐，会逐渐成为一种主流。摄影是且永远是被用来记录时间和空间中的某一瞬间的手段，如何曝光已变得不再重要。我把这个问题留给你，由你自己决定你的摄影之路。祝拍照愉快。

关于作者

卡尔文•泰勒-豪已在广告和静物摄影领域成功积累了30年的经验。1957年他出生于一个艺术家庭，从小就耳濡目染在颜料、画布和相机的环境中。父亲既是美术学院的讲师，也是画家；母亲是平面设计师，也是儿童文学插画家。16岁时，卡尔文被英国布莱顿一家知名的广告工作室聘为工作室助理。此时，他面临一项重要的抉择：是走这条在工作室做学徒的路，还是去艺术学院拿一个正式的摄影文凭。他选择了前者，并坚信没有比获得宝贵的实践经验更好的选择。他快速习得了经商的本领和第一手的实践经验，值得自豪的是，他几乎自学成才。短短3年时间，卡尔文就升为工作室经理。之后，中东的一家纪录片公司邀他担任影视剧照摄影师，这激发了他对旅游的渴望。他欣然接受了这个机会，并在20岁时前往沙漠，为埃克森美孚公司（Exxon Mobil）和其他基础设施项目拍摄石油管道的建设。在此期间，卡尔文掌握了关于16mm胶片及其声道的大量知识。

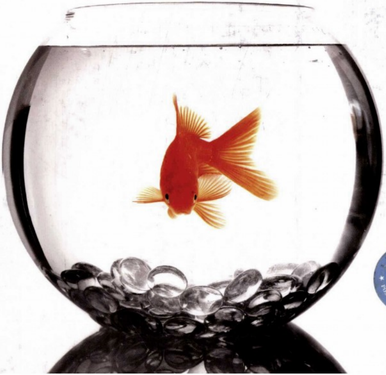
20世纪80年代早期卡尔文回到英国，并在布莱顿创立了自己的第一家工作室。很幸运他一直留在了布莱顿，他的事业在这里蓬勃发展，并在专业摄影师领域赢得了良好的声誉。他曾与众多国际知名公司合作：欧莱雅（L' Oreal Golden）、联合利华（Unilever）、皮尔金顿（Pilkington）及伊夫•圣罗兰（Yves Saint Laurent）等。最近几年，他将大量的精力投入到为书籍拍摄插图。目前，他已为超过30本烹饪书籍拍摄图片，也包括为其他类型的书籍拍摄——从生活方式、保健到狗和猫。卡尔文现已接受了新技术，完全使用数码相机拍摄。然而，他依然期待自己能再建一间暗房，让他的儿子塞巴斯蒂安看看过去的摄影是多么有趣！毫无疑问，这是他退休后的一项大计划。

致谢

我想感谢所有在编写本书时给予我鼓励的朋友。感谢Tony Seddon和Jane Waterhouse提供的指导和他们出色的设计工作，特别感谢Lindy Dunlop在与我合作的过程中所表现出的极大耐心和抗压能力。在此说声抱歉Lindy！感谢Peter Richardson成为与我合作最久的客户，最后感谢我的妻子Michaela，还有我的孩子们，Amber、Hebe和Sebastian，感谢你们在爸爸写书期间所给予的理解和支持。

《商业摄影布光圣经》一书介绍了扎实的摄影用光理论知识，并揭示了成功拍摄技巧背后的专业秘诀。本书脱离一张张单一的照片，以更广阔的视角，带你领略影棚摄影的魅力。本书以专业角度阐述了摄影师如何成功地与其他专业人士合作，他们从相关领域可以学习到哪些技能，并如何将其运用到自己的拍摄中。与其他领域的灯光专家进行交流会带给你新的启发，与相关领域的主要工作者进行交流可以让你理解团队合作的必要性。

影室摄影师卡尔文 • 泰勒一豪与我们分享了他的拍摄技巧、喜悦、以及每一天为这份独特职业所付出的努力。这本凝结了他40年商业拍摄精华的书，以动人的照片向我们展示创意与技术类型的拍摄题材，教会我们使用特殊技能、工具、设备、道具和配件的不同方法。



策划引进：北京时尚博闻图书有限公司
http://www.book.trends.com.cn

ISBN 978-7-115-23125-3

ISBN 978-7-115-23125-3
定价：89.00 元